

EXPERIENCIA INSÓLITA

María Martínez Cuéllar

EXPERIENCIA INSÓLITA

María Martínez Cuéllar

Universidad Bellas Artes de Barcelona
Trabajo fin de grado 2019

ÍNDICE

Abstract p.1

Introducción p.2

Biografía p.3

Experiencia corporal p.4

- Herencia cultural p.6
- Yo como cuerpo p.12
- Cuerpo y movimiento p.15
- Cuerpo y forma p.16
- Cuerpo y espacio p.17
- Cuerpo y color p.18

Referentes p.19

Proceso de trabajo p.28

- Performance p.30
- Obra pictórica p.36

Obra p.73

Conclusiones p.98

Bibliografía p.99

ABSTRACT

Este documento es un reflejo de mi trabajo artístico. De forma híbrida, plasmo emociones, pensamientos, diversas sensaciones corporales y experiencias que fluyen hasta solidificarse, instaurarse en realidades, espacios. Me mantengo en una posición de resistencia, en un conflicto, en una incerteza donde la intuición y las necesidades toman decisiones.

Palabras clave:

Experiencia, cuerpo, identidad, espacio, movimiento, resistencia, conflicto, intuición.

This document is a reflection of my artistic work. In a hybrid way, I capture emotions, thoughts, diverse bodily sensations and experiences that flow until they solidify, establish themselves in realities, spaces. I remain in a position of resistance, in a conflict, in an uncertainty where intuition and needs make decisions.

Key Words:

Experience, body, identity, space, movement, resistance, conflict, intuition.

INTRODUCCIÓN

Mientras trabajo no sé qué estoy haciendo, no lo se muy bien, existe un “no sé” constante, repetitivo, una duda. Aún así me centro en las intuiciones, el proceso de trabajo que llevo a cabo es muy instintivo ya que confío en mis percepciones. Parto de una sensación interna de desajuste constante causado por un conflicto interno, una contradicción devenida por la identidad y experiencia personal, por una intimidad saturada, fracturada. Una dualidad a causa de la imposibilidad de ser de una única forma, por tanto mi esencia dialoga intelectualmente entre el ser, que es la capa externa que encaja con la norma socialmente establecida. Y el no ser, que es mi capa interna que no encaja, es disfuncional. Me mantengo en un estado a medias, inacabado, incompleto, fracturado, intermedio, difícil, inestable.

Por esto encuentro una forma de resistencia quedándome en el conflicto, como una manera de sobrevivir al sistema. Algo esta desarticulado, desencajado, un espacio vacío, inconstante, variable, mudable e inseguro, donde encuentro una cierta estabilidad. Y así es como debe estar, esto es lo que me hace cuestionar. A través del arte y mis pinturas me sitúo en este territorio libre de exploración y experimentación, donde no soy, me libero, contacto con los sentidos, pongo en juego esas cuestiones, elementos y conceptos. Intento encontrar esta potencia, transformación, deshacerme, para rehacerme, esto me permite emanciparme del sistema y del sobrecontrol. Además, gracias a ello encuentro una satisfacción presentándose agradable y también desagradable, al no ser, al escapar de las normas estéticas.

Esta Resistencia que proviene de la necesidad de quedarse en ese conflicto del yo, del desajuste. Comporta un caos y un intento de ordenar este sinfín de aclaraciones contradictorias en constante construcción, destrucción, unos sentimientos difíciles de detectar. Esto conlleva una convivencia interna entre estas capas. Para persistir intento que mi experiencia y sentido parta de la realidad, alejada de lo artificial que controla los cuerpos a través de sistemas tan interiorizados que hacen que no detectemos la problemática y no nos cuestionemos alternativas. Esta realidad provoca un cierto malestar, me sumerjo en ella para plasmar mis percepciones, en las cuales a veces cojo seguridad en ellas o inestabilidad, depende. Y todo esto para intentar permanecer en la incertidumbre, intuición, sensibilidad, experiencia, en el conjunto de mi yo intelectual, corporal, sexual, irreducible, me mantengo inconexa.

BIOGRAFIA

Me cuesta escribir y hablar de mi vida. He sido una niña casi dócil, con carácter. He viajado muchísimo desde muy pequeña con mis padres que me han transmitido todo tipo de culturas, me acuerdo de todo. Siempre me ha gustado defenderme cuando siento que me están arrebatando algo. He tenido una educación normal hasta que empecé secundaria, hice la E.S.O en el Instituto del Teatro de Barcelona mientras que cursaba la carrera de danza clásica durante 6 años. Allí se acabó de forjar mi personalidad y creó en mí unos traumas, como en todos los que crecimos en esa experiencia. Todo tiene algo positivo y negativo. No pudieron conmigo.

Estudié danza clásica y contemporánea en el IT, a la vez hacía el bachillerato artístico en la Massana, luego empecé bellas artes. Cada institución sigue unas normas, transmite unos conocimientos unos con mejor trato y aprecio que otros. Supongo que a medida que vas creciendo es peor, ya no tienes protección, hay mucha más gente, pero en el IT éramos pocos y algunos tenemos en nuestro interior la sensación de maltrato psíquico y psicológico, además de estar ellos sobreprotegidos y en un puesto privilegiado. Ese trato me enseñó muchas cosas, después de esto ya no me afectaban las situaciones similares porque era como otro nivel, yo había jugado la liga más sucia y rencorosa e injusta, eso me ha ayudado a tener una sensibilidad diferente con la gente y tener una corteza. El mundo artístico tiene muchas complicaciones, unos comportamientos y formas de pensar heredados, roles, etiquetas que solo las personas afectadas luchan para intentar cambiar.

Nunca he tenido miedo de expresar mis pensamientos y emociones. Esto me ha llevado a tener ciertos conflictos, formas de pensar o actuar. A la gente no le gusta oír algo diferente que le destructure toda su visión de lo real, solo lo agradable. No hay crítica, no se practica y si lo haces no encontraras mucho apoyo. Además, parece que vivamos en una sociedad muy moderna y abierta, pero cada vez cuesta más socializarse, cuesta más poner las cosas en cuestión, cuesta más ser artista y tener una sostenibilidad.

EXPERIENCIA CORPORAL

Estas páginas nacen del desajuste, de la intuición, de la conexión con mi sensibilidad corporal. No para justificarme, si no para que la gente empatee con mi trabajo y conozca mis puntos de vista y temas de interés.

Quiero hacer un texto creativo, espontáneo como mis pinturas, quiero desnudarme y decir lo que necesite y quiera expresar, hablar con libertad, para que mi identidad quede reflejada en estas palabras. Pero no sé cómo hacerlo ya que toda mi vida me han enseñado a hacer textos contundentes teóricos, comprender libros de interés y bibliografías para enriquecerme. Muchas veces he notado que esas palabras que leía no tenían personalidad, eran serias, perfectas, estrictas, sobre controladas. Además tengo la sensación que muchas ideas y conceptos se repiten, que hay un más allá inexplorado, que quizás si lo esté en el campo de la pintura y performance, difícil de transmitir a través de la palabra. Por tanto opto por improvisar, no quiero adquirir el rol de total veracidad, firme, ya que lo que expreso esta en constante transformación, son pensamientos y reflexiones internas están en continua mutación, destrucción, reconstrucción, como en mis pinturas, hay algo vivo.

Parto de unas experiencias personales, desde la intuición tengo la necesidad de expresar el sentido, la forma de ver, sentir, pensar, relacionarse con el mudo, la cultura, la política, la fortaleza, vulnerabilidad, masculinidad y feminidad, miedos, frustraciones, injusticia, roles de poder, cómo me afecta la mirada y los prejuicios del otro, el dogma (etc). Me centro primero en mi ser, en la corporeidad que habla del entorno, de las capas de sensibilidad, del territorio, de los objetos, del momento social. Ya que yo existo en un aquí y en un ahora, todo tiene una historia escrita y justificada de una forma que construye muchas maneras de ver. Por tanto soy contemporánea como cualquier otra persona que esté en éste ahora.

Unos sentimientos de fracturación, desajuste, de conflicto interno a causa de la continua construcción, destrucción, transformación. Difíciles de detectar, unas palabras complicadas de encontrar. Necesito profundizar, y a la vez distanciarme para proteger mi integridad.

Como dice Louise Bourgeois, hay una imposibilidad de ser de una única forma. Una parte de mi identidad encaja con la norma, forma parte de la capa externa, la corteza, ésta sería mi SER. Luego está mi parte disfuncional que es la que no encaja, no funciona, mi capa interna, esta sería mi NO SER. Esta última me da libertad de encontrar un territorio libre de experimentación y exploración, de presentarme y encontrar satisfacción mostrándome desagradable o agradable, mutable, estable, inestable, inconexa. Me permite disfrutar de esta transformación, desinhibición de lo externo, en el estudio mientras pinto me transformo en este no ser. Es por esto que encuentro muy importante la idea de quedarme en este conflicto del yo, como necesidad para permanecer en la resistencia y sobrevivir a este sistema que controla nuestros cuerpos, nuestra experiencia, nuestros pensamientos y emociones.

El método de representación no como pérdida, sino una consolidación, una comprensión. Lo invisible no es insensible, puede ser percibido. Por tanto en mi pintura hay zonas que puedes diferenciar, otras que desaparece, donde puedes apreciar la transparencia, hay un desgarro, algo disuelto, deformado, en tensión, conflictivo, distorsionado, inhabitable, vacío, individual, colectivo, interno, externo, tensión, incontinencia de fluidos, habitable, libre, controlado, descontrolado, error, azar, despreocupación.

Me auto represento las diferentes maneras que encuentras en el conjunto, el todo. Refleando el cuerpo inquieto, acomodado, desencajado, retorcido. Maria Lassnig dice que somos como pintamos. Tiene razón. Mi pintura evolucionara, es un proceso, igual que mis experiencias y pensamientos. Pero ahora soy así, no puedo pintar de otra forma. Puedo partir más de la abstracción o de la realidad, pero siempre me guiaré por mi emoción y mi necesidad en ese momento. Si que hay un cierto control, pero no un sobre control, no hay un dominio riguroso. O al menos no lo siento, si que hay momentos que me deje llevar y otros que esté mas bajo control. Por tanto al través del gesto y la expresión física plasmo mis experiencias cotidianas además de explorar las diferentes realidades.

HERENCIA CULTURAL

Este sentimiento de desencaje, de falta identificación o representación de nuestra experiencia es generado por la herencia cultural. Ya que en la historia del arte las mujeres han sido representadas como objetos creados por hombres para realizar el placer del propio artista y de los espectadores masculinos, ya la cultura siempre se ha considerado elitista, creo que hay que renovar esa mirada, estoy cansada de verme representada de unas ciertas formas por tanto en mis pintura me represento como me identifico, como siento mi cuerpo, mi cuerpo en conflicto. Quiero abandonar el cuerpo idealizado, la condición de objeto, encontrar una estética íntima. Pero mi cuerpo tiene las características de cuerpo joven, deseable, fértil, apetecible y como dice Siri Hustvert no se la pueden tomar realmente en serio, no pueden ser el cuerpo que hay detrás de un gran arte. Pero en cambio el cuerpo del hombre joven es lo contrario, es de grandeza, de genio, de contemporaneidad.¹ A las mujeres se las etiqueta de arte femenino, ya que a lo largo de la historia no han tenido las artistas la misma educación que los hombres. Los hombres tenían total libertad, en cambio las mujeres pintaban flores o paisajes, pintura de puertas adentro, por tanto una educación de control, represión, ausencia de poder. El arte innovador y valorado era ejercido por los hombres, por estos grupos de poder que establecen los referentes estéticos, como la abstracción. La configuración de un nuevo modo de exclusión.²

En consecuencia Marta Sanz analiza cómo los hombres a través de la historia hasta el presente se han legitimado para representar a las mujeres, sus cuerpos, sus voces. Modulan todas las frecuencias y se meten dentro de cada cuerpo con la sabiduría y la sensibilidad que les concede la destreza adquirida a lo largo de la historia. “Estamos muy poco acostumbradas a que las mujeres representen a los hombres. Soy partidaria de un lenguaje neutro o de que nos apropiemos del masculino porque también es nuestro”³

Algunas mujeres no aceptaron estos límites y lo transgredieron. Utilizaron el cuerpo para derribar las convenciones y los roles aceptados por la sociedad de buena conducta.

¹ Siri Hustverdt. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia. Barcelona: Editorial Planeta. 2017. p. 61

² María Laura Rosa y Soledad Novoa Donoso. Compartir el mundo. La experiencia de las mujeres y el arte. Santiago de Chile: Editorial Metales Pesados. 2017. p.78

³ Marta Sanz. Monstruos y centauros. Barcelona: Editorial Anagrama. 2018. p.103

Como una resistencia al poder, una situación de batalla permanente. Barbara Kruger 1989 “your body is a Battleground” expresa la violencia y el riesgo que su imagen puede ser manipulada de manera sexista, luchaba contra la discriminación institucional, los roles de género contruidos socialmente y la batalla sin resolver por el control de los cuerpos de las mujeres. Por tanto la mirada del otro está institucionalizada, manipula, valor de masas, hay una falta de mirada propia y criterio propio.

Guerrilla Girls comparan el número de desnudos femeninos que hay en la colección del museo metropolitano con el número de obras de mujeres artistas de la misma institución. La estadística de 5% de mujeres artistas y 85% de desnudos como componente principal de la obra en el museo, implica un gran desequilibrio cultural, institucional y sexual.

Por eso considero que la esfera institucional no nos representa, la institución debería de ir actualizando el valor de acuerdo al devenir de la experiencia, por tanto no hace la función de retornar un sentido, impone un sentido de modo normativo y especializado sin actualizarse sin orientar nuestra experiencia.⁴

Todo forma parte de una herencia cultural, unas normas y prejuicios que habitan en el colectivo social, es por esto que lo que hago es un reflejo de identidad, de realidad social, cultural. De una crisis de corporeidades, crisis social, política, económica, cultural, institucional. Ser en espacios de crisis. ¿Que es la cultura? ¿La contra cultura? ¿Y si mi expresión artística, mi cuerpo, mis pensamientos forma parte de la contracultura? Por tanto el cuerpo es político, social, sexual, sensible y conlleva unas ciertas connotaciones. Ciertas cosas externas que quiero controlarlas, ya que afectan a mi cuerpo, tengo la necesidad de defenderme, de expresarme, de reducir el impacto, la desvalorización, el trato social... no puedo. Estoy en constante lucha, y si me fatigo y si lo dejo estar siento que me absorbe, me tengo que resistir, emanciparme, desplazarme. Este desajuste y conflicto interno crea en mí una inestabilidad y a la vez encuentro en ella algo estable que permite que explore los límites de mi cuerpo. La experiencia artística se contradice. Aún así esta experiencia individual se transmite a través del arte y de la cultura y se vuelve una experiencia colectiva, ya que esa sensación es social, no es un caso extraordinario, mucha gente se ve reflejada. Bruno Frey nos comenta que la cultura está viva cuando las reglas fundamentales del funcionamiento de la sociedad fomentan la mayor variedad posible de formas y tipos de arte. La cultura necesita un nuevo mecenazgo y cuidado. Debe de haber una necesidad de protección colectiva y de interés por la cultura más allá de los propios beneficios económicos.

⁴ Martí Peran. Indisposición general : ensayo sobre la fatiga. Hondarribia : Editorial Hiru, 2016 p.29

Necesidad de nuevos valores que protejan y potencien toda la cultura en su diversidad. Porque el ser humano también está en crisis. El arte contemporáneo tiene que volver al servicio de la sociedad, tiene que retornar el sentido porque lo personal es colectivo. una vida diversa con diversas ideas, relatos, corporeidades, visiones. A causa de la sociedad hiperactiva, tecnológica, cibernética, protésica nuestras identidades se muestran saturadas, por tanto hay que recuperar la conexión entre nosotros, nuevas relaciones, nuevas realidades sociales. Pero el arte y la cultura de momento sólo interesa para mostrar un cierto poder, estatus o economía.

Por tanto el problema de la cultura es cuando es entendida como producto, como beneficios económicos y no como un sentido al que damos forma, una actividad de primera necesidad. Nada puede ser excluido, etiquetado o infravalorado.

Actualmente en España el 69% de artistas remunerados son hombres.⁵

Como mujer artista me afecta este contexto cultural, social, político, económico y como en el subconsciente colectivo siguen habiendo determinados prejuicios, etiquetas, sistemas geopolíticos instalados. Unos roles marcados, unos actos interiores y exteriores, la realidad va más allá del campo visual. El sistema encasilla, todos en un ser masculino o femenino. Pero si tuviera otro genero no me afectarían así las cosas, no hablaría de esta determinada forma, no sentiría tanta injusticia. Ya que según comenta Marta Sanz, las artistas tienen que hacer un sobreesfuerzo que se refleja, no sólo en defensa de sus obras artísticas públicamente, sino también en todos y cada uno de los proyectos que emprenden. "El arte es el único territorio de libertad real donde el deseo, la venganza, la rabia, el amor, el abuso o cualquier sentimiento o acto pueden y deben fluir sin miedo a molestar."⁶ Virginie Despentes explica la necesidad de "emanciparse, hacer lo que no debe hacerse, ofrecer la intimidad, exponerse a los peligros de ser juzgados por otros, aceptar la exclusión del grupo. Como una mujer publica. Ser leída por cualquiera, hablar de aquello que debe permanecer en secreto, exhibirse... En conflicto evidente con la posición que se nos asigna tradicionalmente: mujer privada, propiedad, mitad y sombra del hombre."⁷

Si ves las cosas de una única manera es difícil adoptar otras perspectivas, intento tener máximos campos de comprensión. Veo lo que siento, lo que me afecta, por eso me cuestiono ciertas cosas, críticas, interpretaciones. Las lecturas de las obras e interpretaciones hablan más de la persona que está hablando que la cosa que juzga o del artista. Es imposible ser imparcial, la objetividad no existe en el mundo humano. Nuevas formas de pensamientos y de hábitos que rompan lo herméticamente establecido. Tengo que hablar de lo que me afecta a mi, y de lo que nos afecta a todos. Como me identifico en este mundo desde mi yo construido y educado socialmente y políticamente con una herencia cultural fija.

⁵ Informe sobre la situación de los artistas visuales. (2013). Ministerio de Cultura. p.2

⁶Marta Sanz. Monstruos y centauros. Barcelona: Editorial Anagrama. 2018. p. 110 -118

⁷Virginie Despentes. Teoría King Kong. Random House. 2018 p99 y 136

Por tanto las representaciones del cuerpo a nivel cultural visual han estado ligadas a una perspectiva exterior de belleza, identidad y poder. Con unas determinadas características físicas o de conducta que encajan con la norma y lo deseable o lo contradicen.

Hay una actitud de enfrentarse a las normas existentes y exigentes. " Las artistas han utilizado de forma voluntaria la transgresión, la deformidad, el deterioro, la violencia, la prohibición y la repugnancia, lo desagradable, sobre todo en referencia al cuerpo humano y a las funciones corporales. Desfiguración del ser psicológico y social". Por tanto en el arte el cuerpo implica emociones, recuerdos, conceptos de mortalidad, belleza, abyección, poder, identidad y no solo en la mente del artista sino también en la del espectador. ⁸

Puedo distorsionarme, deshacerme, romperme, experimentar mis límites. Pero la mirada del otro es lo que me define. Siempre, históricamente y actualmente. La relación con el propio cuerpo a través de su interpretación social determinada y determinante.

Todos somos cortezas y tenemos capas internas, yo me vuelvo transparente, para conseguir lo que deseo tengo que hacer este proceso.

Tengo la necesidad de hablar desde un género, desde mi experiencia con el género que tengo, porque aunque no quiera ciertas atribuciones, las tengo, y se supone de mí ciertas connotaciones por eso. No puedo ignorar y hablar desde otro punto.

Necesidad que el arte y la cultura sea plural, diversa, con un sinfín de posibilidades, diferentes dinámicas y recursos. Enriquecer.

Tenemos que entender nuestro presente, nuestro contexto, nuestro ser. Actuaciones, aprendizaje, sociedad en construcción. Es necesario hacer una relectura, unos nuevos comportamientos, unas nuevas necesidades. A causa del gran crecimiento global tecnológico parece que nuestra sociedad haya avanzado mucho físicamente, pero en realidad en el interior sigue habiendo una conducta y pensamientos universales heredados que hace falta cambiar, restablecerlos, reiniciarlos ya que perjudican a muchas personas e impiden el crecimiento y el enriquecimiento.

⁸ El arte y el cuerpo. Phaidon. 2016. p 358

Como artista ¿Por qué necesito expresar estas ideas y las experiencias?

¿Pero por qué utilizo este lenguaje?

¿Qué pienso?

¿Qué deseo realmente?

¿Qué me identifica?

¿Por qué me identifico en unas cosas y por qué no me identifico en otras?

Dora García comenta que en el discurso del lenguaje tienen que haber adoptadas unas ciertas sensaciones, nuestro texto es la verdad que contenemos, un mar de dudas. Para ella explicar su trabajo y el por qué hacemos lo que hacemos genera una inseguridad en vez de la seguridad total, no sabemos hacerlo. "cuando un artista trabaja no sabe muy bien lo que está buscando. Tiene una intuición, pero no puede realmente explicar por qué." Esto puede dar una perspectiva al otro de fracaso, pero mí es el éxito. El fracaso, la inutilidad y marginalidad, lo no oficial son conceptos con los que me identifico." ⁹

No existe una única interpretación, ni una única forma correcta de identificación. Pero comparto esta identidad como aquella situada en un conflicto, en un desajuste, fuera de la norma, en el no ser, de una forma fragmentada o lejos de lo que debería ser de manera exitosa.

Hay un cortocircuito entre lenguaje, cuerpo, sociedad, deseo, identidades y sociedad.

Quién decide lo establecido, la norma visual, lo que tiene que tener sentido, el espacio de pensamiento?

Nuestro pensamiento ligado con las condiciones políticas, económicas, sociales del momento. Además de un relato y normas históricas, un proceso que parte de la realidad con pequeñas ficciones, adulteraciones y fugas de realidades.

⁹ Dora García. The sinthome score. Entrevista. Input 2015 p 101

Clement Rosset dice que el deseo es manipulado por la sociedad, y por ello no somos quienes lo decidimos o controlamos. Existe una falta de autonomía ya que el yo es incapaz de desear por sí mismo, porque no hay un yo, un ser libre en cuanto a sus elecciones, decisiones y deseos.¹⁰

Creo que tiene una parte de razón, el ser está en constante lucha de supervivencia del yo para que no sea absorbido y neutralizado. Existe un consciente colectivo y por tanto las experiencias individuales son generales, como estas contradicciones, actuaciones, pensamientos, experiencias deseos. Muchas veces no tenemos el control sobre nuestra identidad, lo que nos influye, lo que queremos o las decisiones que tomamos, sobre lo que heredamos y forma parte del ser. En consecuencia existe una identidad personal y una identidad social. Necesito que mi yo interno, privado sea externo, público para destruir las normas del ser, los prejuicios, estos sinfines apegos. Conseguir una libertad de pensar, del decir, de actuar diferente, discernir, poner el peso en las experiencias, en cómo lo externo inmensurablemente e incontrolablemente entra en nuestro organismo y lo construye.

Deseo tener el control y el descontrol de mi cuerpo, de mis ideas, de mis experiencias, de lo visible e invisible, reorientar el placer de la mirada. Reflexionar sobre mis identidades y mis sensaciones.

Las estructuras básicas de la subjetividad dependen en gran medida del medio social, delimitadas en la distribución del poder y del saber. Marcadas por las pautas de cómo ser hombre o cómo ser mujer y sobre qué desear. Hay que romper ciertas estructuras del pensamiento, construir nuevos discursos propios, personales y vivir como sujetos deseantes y no como objetos de deseo del otro.¹¹ Necesidad de desear y producir nuevas imágenes, ya que ellas son el resultado de la negociación entre la acción individual y la influencia del colectivo.¹² El mercado del arte genera y vende un deseo, induce la necesidad, deseos falsos en muchos casos y no conduce a la liberación. Ya que se ha producido un desplazamiento del deseo en la obra de arte debido a que durante años, como he comentado con anterioridad, ha estado ligada al deseo y a la mirada masculina¹³. Ya que como dice Paul B Preciado, durante la historia ha habido un método, una jerarquía y una segregación política de la mirada en términos de género, de clase, de raza y de edad, además de una estrategia de vigilancia del cuerpo.

¹⁰ Clement Rosset. Lejos de mí: estudio sobre la identidad. Marbot. 2017. p 45

¹¹ Virginia Wolf. Un cuarto propio. p70.

¹² Rosa Martínez. Que desear. 2013. p 12

¹³ Ibid. pg 14 -15

YO COMO CUERPO

El cuerpo es construido a través de las normas de la buena conducta, pautas adquiridas del comportamiento social. Yo intento percibir mi cuerpo y cuestionar todas las formas que mi cuerpo ha sido predeterminado. Encontrar a través de mi cuerpo un lenguaje propio, romper el comportamiento corporal aprendido, escapar de los parámetros convencionales, abandonar los roles de identidad aceptados por la mayoría. Por tanto mi yo corporal se encuentra en conflicto, inestable a cause de la multiplicidad, intento plasmar mi identidad, las sensaciones que me identifica, la variabilidad, el yo como algo fraccionado, incompleto, descontrolado.

Michael Feher nos explica el significado del cuerpo en la vida contemporánea de tal forma que “se resiste al poder, no en nombre de necesidades transhistóricas sino por los nuevos anhelos y restricciones que cada régimen impone. Esto provoca una situación de batalla permanente, con el ámbito cambiante en que los mecanismos del poder encuentran constantemente nuevas técnicas de resistencia y liberación. El cuerpo no es un lugar de resistencia ante un poder que existe fuera de él: dentro del cuerpo tiene un lugar, una tensión constante entre los mecanismos de poder y las técnicas de resistencias.”⁹

Yo me presento como cuerpo de artista femenino desnudo pictórico y me niego a mi condición del objeto necesariamente exclusivo para la mirada masculina. Encuentro la necesidad de presentarme yo en mi personalidad total y naturaleza, la sociedad controla nuestros cuerpos y su aparición, su forma. Hay que abrir y abortar un nuevo significado del cuerpo, un cambio social y personal. Lenguaje del cuerpo cotidiano, angustia social, gesto provocado por un desagrado general. Oponerse al ataque de la vida que provoca la sociedad contemporánea mediante sistemas violentos, protésicos y artificiales. Plasmó el deseo de un cuerpo auténtico de un yo, de la necesidad de la autorepresentación y auto expresión corporal, gestual, con peso masa, potencia, rabia, fragilidad...

Cuerpo medio de comunicación públicamente, experiencias corporales son sociales, necesidad de una ruptura momentánea de este contrato social ya que la norma postula la condición del cuerpo. Siempre ha sido hipercomercial, marketing de masas de los cuerpos. La visión fetichista que se ha ido educando a través de los años condiciona el significado y la experiencia. Así es cómo la mirada del otro en una cultura de masas pueden dominar y apropiarse de tu yo.

⁹ Amelia Jones. El cuerpo del artista. Phaidon. 2006. pg 22

Nuevas tecnologías reforman, deforman el yo corporal. Identidad fragmentada. Nuevas formaciones estructurales del individuo, el cuerpo pierde su presencia corporal, se evapora. La imagen es aún más ficticia, mudable, interpretativa, una súper representación que cada vez nos hace sentir más ajenos a ella y menos identificados. Esto provoca que perdamos el contacto con nuestros propios cuerpos, la manera de sentirlos de forma íntegra y completa. Nos hemos distanciado y la experiencia global ya nos nos representa.

A mi esta situación me molesta bastante, hace falta cuestionarse esta realidad, autopresentarse, desnudarnos y despojarnos de todo aquello que provoca una ficción del yo, del nosotros. Hay una necesidad de nuevas formas y espacios sociales. El yo personal es colectivo, y este yo se siente desmontado, presentado partiendo de una utopía para regir nuestro comportamiento, intereses y formas de pensar. El cuerpo y el yo está habitado por la mirada tecnológica. Así se gestiona el cuerpo desde una dicotomía entre lo virtual y lo real, sujeto multiplicado y fragmentado. Cuerpo en tránsito.

El autorretrato como gesto y reflejo de la expresión física. Plasmo los sentimientos cotidianos, buscando una respuesta empática, conmover.

Intento buscar el modo de alterar todo aquello que damos por supuesto sobre identidad. Que está en constante transformación interna y externa por la mirada del otro y los códigos culturales. Rechazo una parte de la identidad que la historia y la sociedad me ha normativizado. Es por esto que busco mi identidad mutable, no una definición predominante que me defina sino las diferentes según la relación social y el momento preciso de cada circunstancia.

Mi cuerpo es sensible, inteligente y sexual, además se le atribuye un género psicosocial una construcción del género a través de la cultura. Louise Bourgeois argumenta que todos somos masculinos y femeninos, por tanto esta construcción busca la dualidad, uniformidad, normativa, unos roles y privilegios de manera antinatural y forzada añadiendo un sinnúmero de características que devalúan a ciertas personas. Por tanto la experiencia sexual se encuentra desnaturalizada, llega de cargas políticas, pretensiones de controlar ciertos cuerpos de una forma determinada.

Vuelvo a reafirmarme, imponer la necesidad de habilitar nuevos espacios para poder tener esta diversidad del yo. Buscar la desapropiación de aquello que no nos representa y ejerce muchos tipos de violencia sobre nuestros cuerpos.

La cultura visual ha idealizado el cuerpo y el género. Siento un peso, un cansancio, una repetición, idealización, algo protésico, virtual. Algo desencajado y fracturado. Al ser joven y hacer ejercicio de forma constante, tengo por naturaleza un físico que encaja en los cánones, apetecible, deseable. Necesito romper estos esquemas y que se me vea de una manera nueva. Quiero escapar de la convención y resistirme. Permanecer en mi placer al mostrarme desagradable, agradable pero a la vez dominante, mostrando destellos de virilidad, como un juego de identidades que van cambiando. Plasmar los momentos de tranquilidad y los turbulentos, contradictorios, coacción, desencajados, mi cuerpo deteriorándose entre los límites de la presencia, de los sentimientos, del desafío, del rechazo, del deseo.

Voy a la deriva. Plasmando mi identidad a través de la expresión de mi cuerpo.

kiki smith expresar su yo, a través del cuerpo como tema "porque es la única forma que compartimos; es algo con lo que todo el mundo tiene su experiencia personal". El cuerpo como medio para hablar del modo en que estamos aquí y como vivimos.

Somos cuerpos ausentes sociales

En un espacio social conflictivo.

Mostrar como este cuerpo ausente se hace presente.

Fracturación producida por el no lugar.

Mi sentimiento es colectivo, es social, este malestar irritante que nos descoloca activa una estrategia política social llamada autoayuda que invade nuestro espacio en el supermercado comprando verdura, en la TV, en anuncios de las calles, en el arte urbano, en el metro, en el cartón del té, comiendo un yogur, en los libros, en el cine, etc. Esta estrategia no sirve para reparar aquello que te hace sentir desencajada y que no puedes controlar, si no que sirve para decir que es tu problema y que puedes solucionarlo, ideas que hacen moldear espontáneamente tus pensamientos. Porque no puedes estar mal, pero es necesario notar este malestar, impotencia, rabia y empoderarte, ver y detectar lo que nos afecta para desarrollar un sentimiento crítico, escapar de la ficción, de la artificialidad y permanecer en un estado de resistencia.

CUERPO Y MOVIMIENTO

"Despertar la consciencia a través del movimiento; el cuerpo es el elemento principal con que se percibe el mundo y se responde a este. Basándose en la fenomenología como estudio de la experiencia mediante el análisis de la performance, conciencia corporal, la intensificación de la presencia."¹⁰

La necesidad de plasmar la identidad como práctica corporea, el cuerpo como elemento discursivo a través de la proyección de la experiencia y significados propios. Arte experiencial entre lo público, privado, ejercicio de autoexploración y autobiografía para poder superar las fronteras y límites del cuerpo. Al expresar una realidad social a través del propio cuerpo y el movimiento se construye un arte autorreferencial.¹¹ Un cuerpo que busca autodefinirse a través del gesto y la movilidad, en una zona de riesgo, en un límite. Mediante el dinamismo del cuerpo en el espacio se produce unas nuevas formas de mirar, conocer y reconocernos. Cambia, se transforma, deforma a través del peso, tensiones, presiones, el movimiento, el vacío.

Más que buscar una manera de moverse, hay que centrarse en la importancia de las constantes generadas por la presencia y ausencia, de las dinámicas corporales ligadas a un presente y una sensación corporal. Aquella intuición que no se puede expresar a través de palabras, unas determinadas observaciones, características que describen el proceso artístico de transición. Centrarse en las habilidades físicas y en las diferentes posibilidades de cada momento en el tiempo, que dependen de la consciencia, experiencia, sensibilidad y corporeidad. Diferentes estados, dinámicas, formas, espacios, sensaciones, estabildades, inestabilidades, contradicciones, calma, saturación, rabia y desfogue a través de la improvisación donde el movimiento no está pautado.

¹⁰Adriana Nausica Pais. Is dancing only dancing?. Corporalidades desafiantes. Reconfiguraciones entre la materialidad y la discursividad: Universidad de Barcelona. 2018. p134

¹¹Mireia Ferrer Álvarez. Cuerpos propios. Antagonismos en el arte de performance femenina en la época del giro performativo. Asparkía: investigació feminista, 2018, núm. 33

CUERPO Y FORMA

Pinto mi sensación corporal, mi experiencia corporal, emociones físicas e internas. Cuerpos en descomposición, para rehacerse, cuerpos desproporcionados, grotescos, retorcidos, incompletos.

André Kertész deforma las formas femeninas, lleva el cuerpo al borde de lo abstracto para ver de una forma radical el cuerpo y de una manera liberarlo de toda la mirada erótica y norma social establecida. Yo encuentro un agrado mostrándome agradable y desagradable, rompiendo las dogmas existentes. Deformidad, deterioro, partes que atraen o otras repelen, como esa parte de mi del No Ser, incapacidad de ajustarme a algo. Hacer visible la ausencia del cuerpo que se presenta y percibe, cuerpo incompleto y el rastro del cuerpo, está a punto de perderse o de encontrarse, deshacerse para rehacerse. Busco puntos de conflicto, de tensión, de organicidad que se contraponen con el vacío.

Los cuerpos los presento retorcidos, según mi sensación orgánica. Están segmentados, inacabados ya que hay una imposibilidad de sentir todo el cuerpo a la vez. Solo en zonas, fragmentos en tensión, dolor, o cuando la musculatura se está ejerciendo de algún modo. Partiendo de una experiencia corporal, a través de una búsqueda del movimiento, me doy cuenta que a causa de todos estos años bailando se me han desarrollado unas condiciones físicas y otras connotaciones. Encuentro un cierto placer, desfogue, relajación en medio de la tensión y las posiciones extremas, elásticas. Cómo en una situación límite, turbulenta, inquietante podemos encontrar agrado.

Por todo esto las formas están deformadas y desproporcionadas unas veces más sutiles y otras más exageradas entre ellas. Quiero romper con las normas pictóricas, corporales, de danza contemporánea y buscar nuevas dinámicas según mis necesidades y mi sensibilidad del momento, no quiero forzar ni exagerar las cosas.

"Lo que puede parecer deformación de realidad no lo es, porque se trata de una realidad que se manifiesta a otro nivel, el nivel de los sentimientos. Este nivel coincide a menudo con la percepción visual es porque mi sensación de distancia, obtenida con el trato con los objetos externos, ha adquirido una confianza ciega hasta el punto de que en la realidad externa el cuerpo ve todo el mundo coincide con la realidad sentida, que es tan difícil de definir " ¹²

¹² Maria Lassnig, obras, diarios y escritos. Fundació Antoni Tàpies. 2015. p 62

CUERPO Y ESPACIO

“Un espacio vacío, hacía un ejercicio cada día para apoderarme de él; lo había llenado con mis ideas, mi cuerpo mi anhelo.” Rebeca Horn,

El cuerpo habla del entorno, aporta capas de sentido, ciertas características del territorio, de los objetos, de las relaciones con lo exterior, de los sistemas que controlan la accesibilidad, la movilidad y la vida de las personas, lo censurado o lo habitable. Todo esto se ve reflejado cuando empiezo a construir formas sobre el lienzo vacío a través de la intuición, la espontaneidad. Intento expresar esta sensación, controlar ese territorio y mi corporeidad, habitar lo inhabitable.

Por esto nunca he sentido la necesidad de dar un contexto hiperrealista a mis cuadros, los espacios huecos de los cuerpos me permite que el sujeto aporte libremente estos conflictos del entorno y el territorio, de la vida. Aportando una experiencia, visual, sensorial e imaginativa, donde el espectador sea libre de dar su sentido.

En el campo hiperrealista ves lo que hay en un sentido más cerrado. No puedo expresar lo que necesito a través de objetos y materiales, no encuentro un interés.

Busco sujeto y espacio despojado.

No me siento acorde con mi entorno, no me siento encajada, noto ciertas connotaciones violentas que me desequilibran y limitan, me quiebran el sentido, mi cuerpo. Por eso en los fondos de mi cuadro hay ciertas lecturas, cambios, cortes de pigmento, dinámicas, colores, algo en tensión, turbulento, estabilidad inestable, transformación, que forma parte del sujeto, entra en sus entrañas. Nosotros somos entorno, ocupamos el vacío, en un mundo hiperactivo, tecnológico, sobrecargado de información, velocidad, reduccionismo del espacio, una inquietud constante que nos desequilibria.

Azar, orden, control, descontrol, lleno, vacío. Gestos espontáneos.

Movimiento cuerpo en el espacio: silencio, ruido, fluido, tensión

Cuerpo fragmentado se fusiona en su entorno, espacio.

CUERPO Y COLOR

A través del color intento marcar un ritmo, una tensión, gravedad, diferentes dinámicas entre los espacios, dar diferentes valores a los puntos de interés de la composición.

Mis sensaciones corporales que se transmiten a través de sensaciones ópticas. A través de las manchas de color, diferentes tonalidades, trazos que se descomponen a través del chorreo o de la excesividad. Desgarro. Tomo decisiones espontáneas, improvisadas, a veces con una actitud firme y otras deliberada, por ejemplo cuando dejo que el flujo de aguarrás mezcle las tonalidades, las arrastre, cuerpo desvanecido, transformándose, rehaciéndose, fluctuante, en un conflicto de ser, no ser y como ser.

Pretendo transmitir esta calma inquietante, colores suaves con puntos mas estridentes. Formar una composición potente, cuerpos deformados, reconstruidos, chorreantes, espontáneo, grandes proporciones, es decir cuerpos con más volumen que la realidad humana estándar. Perturbadora. Detrás de unos colores suaves, confortables, cómodos, se revelan unas formas inquietantes, imponentes, que fluyen fuera de control. Crear esta doble dinámica.

Busco una sutileza extrema profundizando las gamas cromáticas, la variedad que puede adquirir un color a través de diferentes tonalidades. utilizar una amplia paleta y saber buscar el equilibrio y la diversidad visual. Generando fuerzas, potencias. Diferentes capas de sentido y legibilidad. Por tanto voy cambiando las tonalidades o sigo en las mismas dependiendo de mis necesidades, siempre intento salir de mi zona de confort buscando nuevas relaciones. Tengo una paleta y unas tonalidades propias según la búsqueda de estos últimos años, ya que me funcionan mejor, pero dentro de esta hago combinaciones. Estos colores parten de una observación del cuerpo físico y de la experiencia orgánica, el cuerpo tiene infinitas variedades de tonos, yo percibo aquellos pequeños tonos y los expando. Otorgando a la piel una característica más sensitiva, escapando del hiperrealismo y superficialidad, cada gesto y pincelada tiene un color que determina un determinado espacio y relaciones con los demás fragmentos corporales. Dar unas connotaciones a la piel más sensoriales. Color como producción de todo un cuerpo.

"La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, es la mejor fuente para entender la espera, una imagen acumulada por los diferentes sentidos. Si pudiéramos apagar la piel la apreciaríamos más, por que la piel funciona con un piloto automático. Una mente consciente está alerta si aparecen estímulos inusuales en la superficie del cuerpo. Pero la mayor parte del tiempo no siento el tacto de la ropa o el peso en una silla. De todos modos me doy cuenta que dependí de mi piel y me fío de su información para protegerme, avisarme y devolverme la información a la que estoy respondiendo" Paxton

REFERENTES

Francesca Woodman (Fotógrafa Estados Unidos, 1958-1981) transita y se relaciona con este espacio de tal manera que el cuerpo se muestra vivo, en movimiento. Las imágenes y la presentación del sujeto quedan borrosas, transmite una sensación de fugacidad, de presencia y ausencia, de hiperactividad. Se produce una materialización de las emociones y experiencias del cuerpo relacionándose con el espacio, lo lleno y lo vacío. Plasma la intimidad personal con lo no personal, con lo social, creando un punto de vista específico y otro general. Nos transmite experiencias y sensaciones que experimenta el cuerpo socializado, por ejemplo la soledad, la necesidad de desaparecer pero a la vez de existir y destacar, el ser que está en constante tensión produciéndose a sí mismo, el malestar y la fatiga causada por una violencia normalizada...

Se aleja del espectador manteniendo una relación consigo misma, con su cuerpo, sus sentimientos y sus experiencias. Se muestra el cuerpo que lucha por despojarse de aquellas cosas que intentan atraparlo, luchando para dejar de lado ese malestar. Controla la situación dejando que la espontaneidad juegue un papel importante. Plasmando la transparencia del cuerpo, jugando con la aparición y desaparición, creando unas imágenes inquietantes donde se percibe una cierta violencia.

Es por esto que critica la posición del cuerpo femenino hipersexualizado, como objeto, destinado a satisfacer una mirada masculina. Trastornando los códigos con los que solemos interpretar las imágenes de la mujer artista.

Mi proyecto tiene muchos puntos de relación con éste ya que también muestro el cuerpo femenino que está molesto, saturado, inquieto, que intenta subsistir y resistirse. Muestro el cuerpo no idealizado, buscando que produzca una cierta potencia, el cuerpo vivo, que está en una constante lucha por seguir siendo irreducible, que resiste a los sistemas opresivos. Pongo en relación mis experiencias personales que están ligadas con la sociedad y cultura colectiva. Creando un sentido y dando voz al relato alternativo que forma parte de la otredad y la diferencia, expresando un conjunto de sentimientos corporales de molestia.

Pipilotti Rist (Videoartista, Suiza 1962) "i'm not the girl who misses much" 1986. Lleva a cavo una acción muy experimental, juega con el movimiento y las reacciones espontáneas del propio cuerpo. Ella consigue que el sujeto se presente de manera borrosa a través del vídeo y el avance en cámara rápida. Generamos unos movimientos espontáneos que se apoderan del cuerpo, llevando a cavo un acto catártico de liberación, de desinhibirse, de estar en contacto con el dolor y trabajar sobre el creando una experiencia a partir de una critica social, de como las vidas son gobernadas y como manipulan nuestras mentes y nuestros cuerpos.

Presentamos nuestros cuerpos desnudos, no idealizados, el cuerpo femenino como algo imposible de determinar o retener. Reivindica el cuerpo de la mujer no como objeto de deseo, ni para satisfacer la mirada masculina, sino como un cuerpo que tiene el control sobre si mismo para presentarse con libertad. Por esto tanto su proyecto como el mío, se percibe una carga agresiva en el cuerpo femenino, que se expresa, que vive, que forma parte de nuestras realidades aun que lo intenten oprimir y ocultar. Por tanto no provoca un placer al espectador, provoca un cierto rechazo, al ver este cuerpo que se mantiene fuerte y resiste. El sujeto como expresión del sistema cultural del que formamos parte. Además utilizamos nuestro propio cuerpo como material primario de trabajo, como si fuera un lienzo en blanco.

Finalmente demostramos como el arte no tiene que obedecer a ninguna razón, solo es vivir la experiencia en libertad a partir del juego y del gesto absurdo, involuntario. Crear una acción que no obedezca a la razón inculcada, sino que cree una transgiversación, unos procesos de resistencia y crítica a la vida cotidiana dominada por la sociedad de consumo y los sistemas políticos. Crear un estímulo a través de aquello lúdico que no tiene ninguna pretensión para generar situaciones nuevas. De esta forma nos reencontramos con la realidad y producir un sentido a través de la experiencia.

Louise bourgeoise (Pintora y escultora París, 1911- 2010 Nueva York)

El trabajo de Bourgeois consiste en un profundo estudio de la vida y la sociedad, de su funcionamiento interno, de las relaciones intensas y frágiles, y de la ansiedad personal. Ella se identifica con movimientos extremos y con estados emocionales basados en sus difíciles experiencias, al crecer en una sociedad mayoritariamente patriarcal. El miedo, el dolor, la ira, la agresión, la sexualidad y la obsesión encuentran con frecuencia una expresión en la representación cargada del cuerpo y del hogar.

Dar forma a los impulsos de la psique. Nos guía a través de sus miedos, que van desde lo abstracto a lo figurativo: de duro a suave. Expresa las profundidades de la experiencia humana, del deseo hasta la muerte. A través del arte plasma su personalidad, su pasado, sus vivencia y sus traumas, presenta la psique humana despojada de todo. Nuestro yo y nuestro pasado. Comprenden nuestra sensibilidad e inteligencia, nuestros prejuicios y puntos débiles. Como romper nuestros esquemas y ver de una manera nueva.

Una obra de arte siempre tiene algo personal, por tanto la experiencia es interpersonal o intersubjetiva. Consciente e inconsciente. El arte es llegar a otra persona, es un intento de ser visto, entendido y reconocido por otro. Implica una forma de transparencia.

Estragos en la psique. Mujer que se ha desnudado. Orígenes de su dolor.

Tomar las riendas de la narrativa artística, del poder visual, presentar las verdades emocionales de la experiencia.

"Así que soy violenta y obtengo un enorme placer rompiéndolo todo, pero mientras lo hago disfruto". Esta furia pertenece sobretodo a las mujeres que hacen arte, porque las mujeres artistas se las mete en cajas de las que cuesta salir: la caja de arte femenino. El hombre es la norma, la regla, lo universal: la caja del hombre blanco es el mundo entero. "Todos somos masculinos y femeninos". Todo gran arte es masculino y femenino.

Cuerpos que aman, enfurecen, sufren, imponen, se debilitan, renacen, dolientes...

"La necesidad interior del artista, de ser artista conecta íntimamente con su género y su sexualidad. La frustración de la mujer artista y su falta de papel inmediato de artista dentro de la sociedad es consecuencia de esta necesidad y de su impotencia".

Maria Lassing (Pintora Austria 1919 - 2014)

"La pintura como manera sensible y vulnerable de establecer contacto con el mundo."
Da importancia al cuerpo y la forma de pintar de manera realista como lo ha sentido, a la intensidad en la organicidad, en experiencias introspectivas y en la libertad de escoger. Transforma visiones y experiencias, además habla mucho de la conciencia corporal, de como ella se ve a través de su cuerpo, como hay una conciencia viva donde percibe, siente y conoce su cuerpo.

"Mi trabajo sólo es fragmentado, siempre lo ha sido, a veces por delante, a veces por detrás, un fragmento de superficie visto en el más ínfimo espejo del mundo, un trozo por encima de la superficie, las extrañas vías neutrales. Busqué una realidad que yo poseyera más que el mundo exterior, y la encontré en la carcasa corporal que me alojaba, la realidad más real y clara de todas, de la que sólo tenía que ser consciente a fin de poder proyectar mis impresiones en forma de puntos focales fijos en el plano pictórico."

Insiste en la yuxtaposición del mundo externo y del mundo percibido. La libertad de expresarse con emoción y gestualidad, con el espíritu que se despierta con la meditación y la autocrítica. La necesidad de una intensidad, una tensión interior que se descarga sobre el papel o la tela. Busca un medio estimulante de la liberación por medio del ritmo y el arte vehemente, un arte que se mueve con ímpetu y violencia, una obra con mucha fuerza, pasión y eficacia. De lo que se siente, desea o se expresa con viveza, ímpetu y pasión. De aquí la importancia de los colores intensos, expresar ésta vehemencia de los puntos sensibles del rostro y del cuerpo con colores estridentes y violentos. Escapando de la jaula del yo.

Coger seguridad en las propias percepciones. Cada momento tiene solo una posibilidad. La percepción sensorial desde el cuerpo, sensaciones corporales que adquieren un sentido. Imagen deformada a causa de la fragmentación del ser, desproporcionalidad. Sujeto libre sin restricciones. Hay acciones en el interior del cuerpo que son percibidas pero aún no tienen nombre. Experiencias artísticas, se solapan, se contradicen.

Cuerpo como esbozo casi abstracto que está a punto de perderse, pero a la vez sometido a la tensión de los límites del cuadro.

Sexualidad, erotismo y el placer están limitados por la dominación, restricción, coerción, la disciplina, de esta manera se refiere de forma indirecta a un poder o una violencia estructural. Imaginarios de sentimientos, expresó de afectos, condiciones y estados existenciales.

Pintamos tal y como somos, si somos refinados pintamos de manera refinada, si somos sencillos de manera sencilla.

El pensamiento que tenga contenido y hable de algo. Igual que un trazo o una mancha. Lo pictórico es indefinido. Pintura expuesta en el vacío del mundo. Arte de calidad cuando es contagioso. Da importancia a la mirada, a la otredad, los otros puntos de vista. Romper con la normativa histórica. Buscar una nueva forma que repercuta al cuerpo. Es esencial tener tiempo para dudar, si vamos deprisa no hay tiempo para dudar y queremos hacer demasiadas cosas. Durante mucho tiempo no nos damos cuenta de nosotros mismos.

"Mi mente se sumerge en el mundo irreal, sustrae realidad, me da miedo estar en ese mundo, pero también no estar" Pinturas que se corresponden de forma directa con los fenómenos reales ocultos de la vida.

Ella trabaja a través del automatismo psíquico, un pensamiento sin intervención del razonamiento. Transformar el código establecido a través de la historia y adaptarlo a tu experiencia. Auto representarse no es narcisismo o amor por uno mismo, sino más bien soledad de lo crítico, la incapacidad de explorar al otro, la meditación y la utilización de un escalpelo científico en un objeto bien predispuesto, uno mismo. " Las mujeres están muy acostumbradas a no tener más remedio que encerrarse en sí mismas, todavía hoy, y esto se ha convertido en su fuerza"

Pintura auto-referencial y crítica como parte del proceso pictórico y la producción del cuadro. Reflexión sobre los límites del cuadro y del cuerpo, relaciona la observación y lo observado. Lo corpóreo como estructura dialéctica. Continuo experimento autorreferencial y corporal, consciente e inconsciente. Guerra entre experiencias visuales y experiencias imaginarias.

Adriana Verejao. (Artista plástica Brasil 1964) Lo que me llama la atención de algunas de sus obras es la parte fría y delicada que contrasta con la carne, la potencia, lo grotesco y lo visceral. Utiliza una combinación muy sutil y delicada con zonas muy agresivas. La dualidad de la forma, lo artificial, lo natural, lo material, lo biológico, lo adulterado, lo visible y lo invisible. Habla de la cultura, del colonialismo. Yo hablo de cómo nos colonizan el cuerpo a partir de sistemas, ella consigue una violencia un grado de repulsión.

Helena Almeida. (Fotógrafa Portugal 1934-2018) “mi cuerpo es mi trabajo, mi trabajo es mi cuerpo” En esencia, el trabajo es la prueba de la importancia del cuerpo. Auto presentación. El rostro es a veces eliminado. La importancia de la presencia del cuerpo que a veces es fragmentado y ocupa un espacio, una prolongación, una extensión. Estados internos y externos. Su cuerpo como presencia.

Sue Williams (Artista visual 1956 Reino Unido) Con su obra habla de la comunicación a través del género y la inconexión de los cuerpos a través de disfunciones sexuales, la incapacidad, las dinámicas de las relaciones entre los seres humanos. Le interesa mucho el cuerpo que reacciona a polémicas, otra forma de arte que puede generar formas que da una respuesta a nuestro contexto. Ya que en nuestra sociedad contemporánea a causa del Mass Media, Internet y un sinfín de Apps, se está generando un problema. Dice que la gente ya no entiende si están lidiando con la verdad o la mentira y esto desarrolla unos problemas psicológicos que derivan a una disfunción, a un distanciamiento humano, a una esencia virtual y se borra la línea entre la fantasía y la realidad. Además defiende que es muy importante tener una voz propia y mantener un coraje alentador, hacer lo que necesites y experimentar.

Paula Rego (Pintora Portugal 1935) Para producir un sentido decía que no había que mirar hacia los lugares obvios, porque resulta de un comportamiento educado. Indagaba en la apariencia de “nasty girl”, unas presentaciones de lo femenino desagradables, potentes, fuertes. Partía de la experiencia del yo en la vida y buscaba posibles narrativas. No tener miedo a expresar y utiliza la pintura como método para lidiar con el dolor. Hay cierto comportamiento y formas en las mujeres que no son aceptados socialmente, se tienen que ocultar, un aprendizaje de cómo se tienen que comportar y aparecer en la vida privada y pública. Utiliza la pintura como crítica, visualización y manera de sobrevivir. Denuncia la violencia en el contexto político, social y cultural.

Cecily Brown (Pintora Reino Unido 1969) refleja cómo ve el mundo, y también desde un punto de vista fragmentado.

La pintura como medio de procesar las cosas, el sistema controla los cuerpos a través de una experiencia permitida y no permitida.

Responder a las cosas que he visto. Todo emerge de manera natural, no de una posición rigurosa, o algo fuertemente planeado. Pintura refleja sociedad de hoy en día. Inconexibilidad.

Marlene Dumas (Pintora Sudafricana 1953) habla de la polémica, el fracaso, el rechazo... Imágenes como cargas mediáticas políticas. Cuerpo extinguido. Las imágenes a veces no coinciden entre las personas, pero ella las utiliza de tal manera que deja una resonancia en los cuerpos. Transgrede, muestra las escenas ocultas, sobretodo de la sexualidad de los cuerpos que los plasma diluidos con colores azules, verdosos, rojos, naranjas, amarillos. "Solo la memoria es pura, la imagen" ya que el cuerpo y las ideas se van deteriorando durante el paso del tiempo. Intentar dar personalidad a lo representado, como algo vivo más allá de lo estético.

También veo importante la posición y el carácter que ella tiene mientras pinta, con una mirada, agresiva, descontenta, buscando algo, exigiendo que esas manchas de color transmitan alguna emoción viva.

Ana Mendieta (Artista conceptual, pintora, videoartista, performer Cuba 1948 - 1985 Estados Unidos) desafía la violencia, el cuerpo auténtico, alejando a la mujer de su posición como objeto. Reclamando su veracidad y presencia completa, sin mediación en el arte corporal. Se presenta con transparencia ante el público. Busca el anhelo de un cuerpo auténtico.

Dana Schutz (Pintora 1976 Estados Unidos) con una actitud turbulenta burlona, con colores inundados de acidez, utiliza el recurso de la falsedad desfigurada y la psicopatología de sus figuras. Schutz está reclamando mucho territorio visual para sí misma. Con superficies irreprimibles, escala ambiciosa y estructuras compositivas de conflicto mixto. el estrés, el shock, el conflicto, la fobia, las admisiones de complicidad y el aplastante peso psicológico surgen sólo más tarde en el trabajo.

Ella es una progenitora de una especie de figuración abstracta-imaginativa, de color y gesto más extendido. Sin embargo, a principios de siglo, la pintura figurativa gestual se consideraba un regreso a tendencias cuestionables, en su mayoría masculinas, o, cuando existía, tendía a ser basada en fotografías, más estricta, más plana, más pequeña y más fresca. Ella fue uno de las pocas artistas que abandonó todas estas cosas, para pintar de manera espontánea.

Aimar Pérez Galí (Bailarín Barcelona 1982) creó la coreografía The Touching Community, donde cinco bailarines de diferentes generaciones hacen un ejercicio de memoria a través de la piel y el tacto. Estableció un diálogo con el miedo, la memoria, el silencio, los cuerpos perdidos, la danza, el olvido y el amor. Cómo el sida que afectó a toda una generación de bailarines y coreógrafos de la época.

Entiende el cuerpo como lugar de referencia y la danza no como un fin en sí misma, sino como una herramienta de transformación crítica. ¿Como liberarse de las narrativas impuestas y tratar directamente con los relieves vitales de la carne? Hay que hacerse con los cuerpos, hay que llegar a ellos para después tocarlos y poder aprender a amarlos. Atravesando cada unas de las convenciones impuestas por la representación. Hacerme con ese cuerpo. Hacerlo mío. ¿mío? ¿de quién? ¿o deberíamos preguntarnos de quienes, quizás?

¿Pero como tocar los cuerpos que no están? ¿como llegar a esos cuerpos, muchos de ellos olvidados, la gran mayoría silenciados? ¿como saber amarlos?

"Tocarse los unos a los otros en un intento de dejar de ser y de dar paso al otro. El centro de gravedad se desliza hacia un punto fuera del propio cuerpo, estableciendo otras leyes para la realidad física."

Habla de la piel como órgano de información, como herramienta para gestionar la realidad, para informarle a uno si hay riesgo o no. Pero también piel como barrera, esa barrera que hay que bajar para aprender a convivir con el otro, para comprender y entender aquello que percibimos como diferente, como algo a lo que tener miedo.

La Ribot (Bailarina, coreógrafa Madrid 1962) "Creo que el desnudo es grande. Su amplitud está en lo mucho que se puede decir con él. Es la forma más vulnerable y la más abierta en que me puedo presentar, la más pura. Se que políticamente una mujer desnuda puede tener muchos significados, para algunos es una agresión. Pero creo que nunca se fija en lo que es un desnudo y por eso me interesa. A mí me parece que es muy puro y que no impone por eso, también, la visión provocadora del desnudo no deja de tener cierta fascinación. Algo que viene de una naturaleza pura, neutra y pacífica puede llegar a provocar, es una paradoja. En estas piezas llega un momento en que el desnudo desaparece, procuro cierta transparencia del cuerpo. Me interesa llegar a esa transparencia en la que ya no existo más." Entrevista aparecida en el periódico El País, el sábado 29 de diciembre de 2001.

Pina Baush (Bailarina, coreógrafa Alemania 1940 - 2009) incidía en que dejarse llevar por lo que tenía dentro era lo mas importante de la danza. En los sentimientos y en el plano plenamente consciente para hacer danza. La coreografía es el arte de dirigir las energías y unir las, de manera que puedan ser comprendidas y experimentadas por la mayor parte de las personas. La danza, el movimiento, es la expresión humana y universal. La liberación de la danza de las convenciones literarias. Ella contaba una historia del cuerpo, además plas-maba la importancia del cuerpo con relación al entorno, generando unas grandes esceno-grafías con diferentes elementos que producían un vínculo con los bailarines. Escenarios de tierra, agua, piedras, flores, contextos diferentes con dinámicas cambiantes.

Anna Halprin (Bailarina Estados Unidos 1920) trabaja el cuerpo físicamente teniendo en cuenta la naturalidad del movimiento. Sintiendo a través del movimiento los cuerpos que trabajan sus huesos y su musculatura. Sentir las emociones corporales, vida emocional. Recordando el cuerpo y atravesando el trauma, la enfermedad, limitaciones de vida. La traición del cuerpo y la desconfianza de la vida y de la estabilidad. Bailar muchas partes del cuerpo contando diferentes historias. Más allá de lo estético y la decoración del arte contemporáneo, plasmando las tonalidades del enfado, la conexión con la enfermedad, con las diferentes emociones, heridas, inestabilidades. Danza como manera de asimilar el dolor que tiene una cierta relación con el cuerpo.

La danza puede ser utilizada de muchas maneras diversas. Pero ella la usa para expresar sus miedos, decepción, frustración. Toda la vida emocional. Danza como refugio.

La danza no es una medicina sino otra alternativa para avanzar, superar y expresar tu yo corporal.

Estas cuestiones dan forma al movimiento espontáneo improvisado, que muchas veces lo sustraía de los dibujos y pinturas que hacía.

Todos estos referentes tienen puntos en conexión, muchas ideas en común, pero el resultado estético artístico es muy diferente en unas de las otras. Hay un sentimiento colectivo parecido, aunque el contexto social, político y económico haya cambiado. Algo del pasado que perdura, una conducta, una necesidad de expresar la experiencia, tratar ciertos temas y problemáticas que influyen.

PROCESO DE TRABAJO

Reflejo mi experiencia,
expreso mi consciencia corporal

El movimiento se traslada a la pintura

Como parte de mi,
como necesidad, rastros, esencia, momento, ser.

En gestos, sentimientos, presencia fragmentada
diluida, en conflicto.

Me evado y en lo inhabitable encuentro estabilidad
Resistencia
Placer

En el límite .

maria martinez cuellar

No sé muy bien lo que hago
 Sentir - pensar - sentir - auto

+ Trabajo Instintivo → Anna Bhabha
 + Pauto sensación Interna
 - Seguridad en las percepciones
 - Automatismo psíquico → Maria Lassnig
 - No sobre control, No dominio riguroso

DESAJUSTE
 Interno / permanecer en el.

① Conflicto del yo

* Contradicción Interna

- Dialogo Intelectual → YO → Daniel Richter
- Identidad y experiencia personal → intimidad =
 - SER → capa externa → Enaja norma
 - No Ser → capa interna → No acepta / no abandona
 - Kiki Smith
 - Louise Bourgeois
- Imposibilidad Ser de una única forma → Dogma

Δ través del Arte → punto goma
 → tenito no libre de explosión y experimental
 ↓
 • transformación yo libre → Studio
 • Lugar contacto ser / experiencia / auto
 • Poner en juego auto cualitativo / elementos / conceptos

② Quedarse en el Conflicto → necesidad

* Resistencia → Sinéa Spelman

- Supervivencia al sistema → Paula Rego
- ↓
- dualidad → satisfacción → libertad de ser o no ser X
 - Ser Agradable → Martine Duman
 - Ser desagradable → Paula Rego, Adriana Varejão
- inmutable, estable, inevitable, incoherente
 inconexa... → Cecily Brown

③ Convivencia Interna — yo

- del desajuste - conflicto - Resistencia - contradicciones
- Francisco Woodman - Experiencia + Sentido → punto Realidad: alejada artificialidad
- Sue Williams - Plasmó mis percepciones y cojo en ellas Seguridad o Inevitabilidad
- Necesidad Permanecer en el Desajuste / conflicto →
- capa interior
 capa Exterior → corteza
- manipulación → control cuerpos
 Engaño → sin problemático / conflicto
- quedarse inerte / sombra,
 intuición, sensibilidad,
 experiencia, yo corporal,
 intelectual y sexual, irreducible.

PERFORMANCE

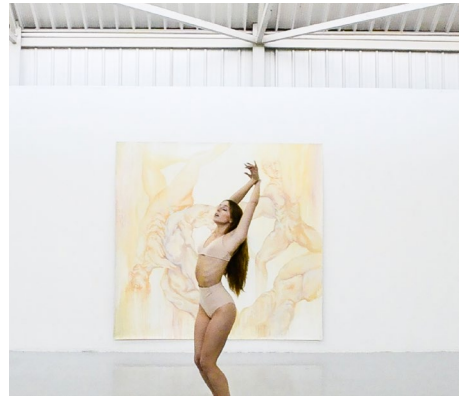
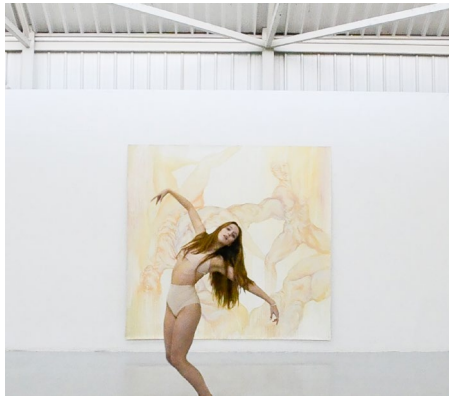
Quiero referirme a un sentido del propio cuerpo. He tenido una educación corporal a causa de seis años de carrera, unos determinados movimientos correctos que necesito olvidar, encontrar movimientos propios ligados a mis emociones. Explicar de otra forma mis necesidades, complementar mi obra pictórica. Espacio y cuerpo. La importancia para mí. Manera de explicar mis sentimientos, lo que bailo siento lo mismo cuando pinto.

La sensación corporal de fractura, segmento, retorcido, la imposibilidad, el límite, la tensión, fluidez, el placer dentro de una situación inestable, que deriva. El placer dentro de un movimiento extremo, de un cuerpo que no es. La expansión de mi yo total sin normativa. Llevo mi cuerpo al límite, transmitiendo el malestar, el trauma. Rechazo la normativa que plasma restricciones en mí, de tal manera que el fallo de los huesos, la musculatura, el extremo y la improvisación se vuelven partes muy esenciales de mi trabajo. No hay un sobrecontrol, ningún estilo o posición planeada, según el momento surgen diferentes dinámicas. Cada improvisación es única, no se repite.

Doy importancia al sonido exterior, los ruidos que hace el cuerpo en contacto con algo mismo o otros elementos del espacio, los chirridos al arrastrarme o golpes a dejar que la gravedad continúe el gesto.

Muchas veces no me respetan, durante algunas grabaciones de estas acciones, en el estudio. Provoca una sensación de frustración y malestar. Me tengo que sobreponer, crear un espacio íntimo dentro de un contexto inquietante de fuerzas.

En la performance IV añadí un vestuario hecho a partir de las medias que tenía ya rotas y cortadas de cuando hacía ballet y danza contemporánea. Me pongo unas cuatro capas de medias pequeñas en la parte inferior del cuerpo, (como en esa época nos hacían controles de peso y de comida añadido el alto ritmo de exigencia corporal estaba más delgada). Añadiendo la fuerza que se obtiene al juntar las cuatro mallas obtengo una sensación corporal de opresión. Añado otra media en la parte superior. Este ejercicio objetualiza la parte interna que me cohibe y lo hace visible, un juego de dualidades, de intentar escapar de lo que me oprime, encontrar la manera de sobrevivir o encontrar la estabilidad en esta situación insostenible, en el dolor.

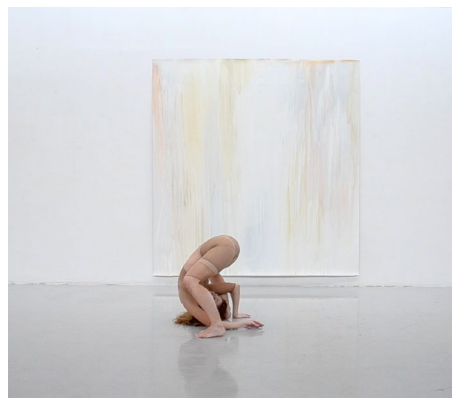
CUERPO INSÓLITO. Performance I

CUERPO INSÓLITO. Performance II

CUERPO INSÓLITO. Performance III

CUERPO INSÓLITO. Performance IV

CUERPO INSÓLITO. Performance I

Performance 20 minutos duración. Llevar cuerpo al límite, expresar lo habitable e inhabitable, rechazo la normativa que plasma restricciones en mí. Muestro interés en el cansancio, fallo, azar, descontrol de los movimientos del cuerpo. Experimento diferentes dinámicas centrándome en la experiencia del yo corporal. Con el fin de encontrar movimiento y expresividad propia.

Vídeo en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=p3o7agBQb0U&t=143s>

CUERPO INSÓLITO. Performance II

Performance 10 minutos duración. Sigo el mismo método de la primera performance pero busco apropiarme más del movimiento y salir de las convencionales normas de la danza. Es parte del proceso, ya que tengo la carrera de seis años de danza clásica y un tipo de movimiento integrado que me limita. Busco poco a poco desprenderme, buscar el límite. Ligar mi experiencia corporal con mi yo pictórico.

Vídeo en línea: <https://youtu.be/rHTED7yyJGo>

CUERPO INSÓLITO. Performance III

En esta tercera performance he buscado la total simplicidad de movimiento, de escenario, de ruido. Me centro en la importancia de la expresión corporal y del sonido corporal, relación cuerpo y espacio, las diferentes dinámicas, la liberación de mi organicidad. Duración 7 minutos.

Vídeo en línea: <https://youtu.be/AoSMAA-AKuQ>

CUERPO INSÓLITO. Performance IV

Vuelvo a ver la importancia de relacionar mi yo físico con mi yo pictórico, plasmar mi sensación, mi sensibilidad, ideas, conciencia corporal en el espacio. Expresar de otra manera mi motivación y el sentido de mi obra. Además añado un vestuario reutilizando medias de ballet viejas que a causa de la acumulación de las capas provoca una sensación física de opresión. Duración 15 minutos.

Vídeo en línea: <https://youtu.be/Jr5jLXOxkec>

OBRA PICTÓRICA

A la hora de materializar estas ideas y sentimientos, experimento diferentes maneras y formas. A través de la pintura, el gesto, la línea, el espacio lleno y vacío, buscando unas dinámicas. Todo desde la incertidumbre, espontaneidad, improvisación, desde mi yo corporal e intelectual, mi yo sensible.

Según el soporte, el tamaño y mi necesidad en ese momento, el resultado físico, la forma, el gesto, la composición, la organicidad varía. Estéticamente me mantengo sin límites, sin encerrarme en una manera de hacer fija. Pero siempre mis pinturas tienen entre ellas un gran sentido en común.

El formato cuadrado es el que mejor me funciona, tiene una forma más abstracta que las proporciones de figura o el paisaje.

Me gusta forzar el punto de vista, hay formas muy claras para mí, pero el espectador se tiene que esforzar para comprenderlo, extrañas formas orgánicas que se van contrayendo, apareciendo desapareciendo, vemos un momento que puede ir mutando, plasmar el tiempo, la fugacidad del instante. Estas formas en suspensión, en una contracción, estiramiento, torsión, una deformidad cambiante.

Sensación a través del fondo indefinido, rastros y ausencia de materia. Cómo se integra la figura fracturada, que forma parte de ese contexto, turbulento, fluido, inteligible pero perceptible a través de las emociones.

Mi proceso es borroso, intenso, instintivo, furioso, placentero, catártico. Me sumerjo en mi interior, expreso lo que necesito exteriorizar, me siento. También siento lo que me rodea e influye en mí. Lo transmito.

Trabajo extremadamente concentrada y evadida, sin música, sin nada solo con mis estímulos.

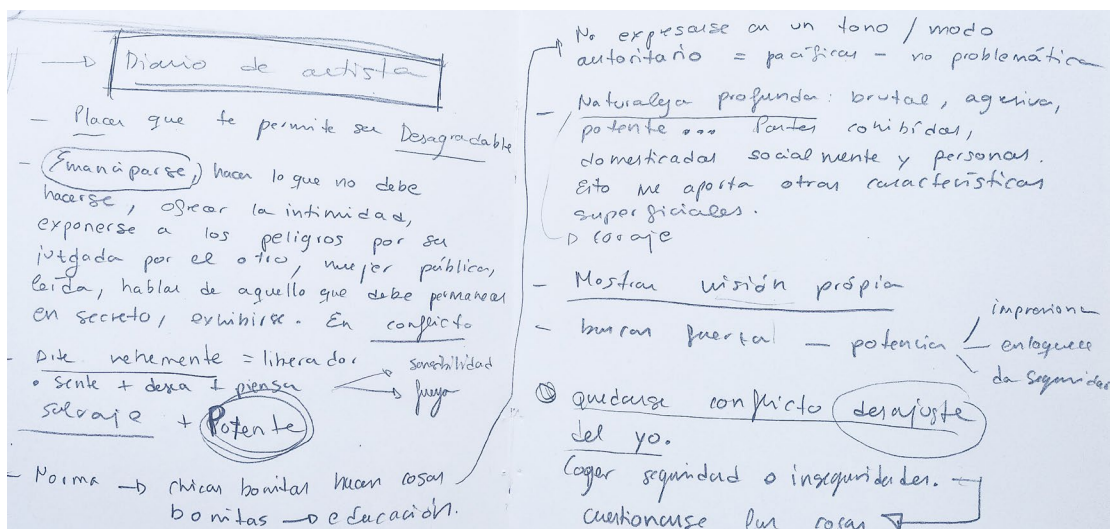
Trabajo con pintura al óleo, partes muy disueltas y otras con más densidad. Me interesa crear diferentes dinámicas entre la opacidad, las transparencias, el trazo con puntos más gestuales y violentos, otros más sensibles, creando volúmenes a partir de las tonalidades más fieles a la realidad o más alteradas, fugadas, creando una relación visual. Una pintura insinuada pero a la vez insistente. A causa de los colores que utilizo que escapan de la realidad visible y la descomposición como forma pictórica hay una armonía pero también un rechazo, una alteración, unas figuras desnudas, aparentemente vulnerables, pero que se están intentando liberar del conflicto.

Experimento mediante dos líneas de trabajo, una más figurativa y otra más imaginativa. Aunque en las dos partes de bocetos previos, no suelo partir de una imagen fotográfica.

Mi proceso creativo es bastante productivo, ya que trabajo varias cosas a la vez, desde escaiola, lienzo, papel... Más figuración o gestual, intuitivo que escapa de la forma; depende del momento concreto y de lo que pide cada cuadro. Además leo y estudio mis referencias, escribo... Me cuestiono la realidad y me sumerjo en mi yo interior, intentando comprender el desajuste y las contradicciones internas.

Esto es lo que necesito hacer, es un impulso descontrolado, controlado, libre, reflexivo, inquietante. A partir de la práctica y horas creativas he llegado a desarrollar un estilo personal, y me siento muy agusto ya que me siento capaz de hacer lo que quiera, sin límites, sin prejuicios, sin miedos. Estas pinturas, objetos, todo lo que hago tiene una parte viva mía, mi experiencia, mi esencia. Además creo que la gente se identifica, se ve reflejada, se sumerge, por la tonalidad, la inmensidad o menudez, ya que creo que lo que hago es sincero y deja huella. Los fragmentos de error, azar, descontrol ayudan a generar este sentimiento humano.

Todo forma parte de un proceso, una transformación, un cambio, nada es estable en mi trabajo. Esto me fascina porque no tengo freno y voy descubriendo nuevas formas de ver, sentir, diferentes posibilidades del gesto, de la movilidad, de la materialización... Me voy conociendo en diferentes estados, y mi relación con el mundo. En el estudio es el único lugar que puedo ser completamente libre.

Muestro un trabajo personal a través de unos procesos muy experimentativos, donde la espontaneidad, el proceso del cambio, la fuga de realidad y el error forma una parte muy importante de la obra. Mi proceso creativo se basa en múltiples creaciones a la vez, una relación entre mi movimiento corporal y las obras pictóricas, un impulso, un descontrol, plasmar ese punto medio entre realidad visual y realidad sensible. Encontrar mi seguridad, mis inseguridades, reconstruir o destruir mi mirada exterior e interior. Sobre el lienzo me transformo, me presento emocionalmente, catártica, escapándome de la normativa que me hace estar oprimida, me libero, me desnudo.

Me presento, me desnudo, me muestro, expando, encontrando nuevas formas, nuevos movimientos, hago lo que me apetece, es el único momento que me siento libre, no sigo un orden, un hilo conductor, dejo que todo fluya y adquiera un sentido.

Depende del momento me lleva a hacer las cosas de una manera o otra pero es instintivo, lo que deseo y necesito en ese instante. La idea inicial rápida que necesita ser ejecutada.

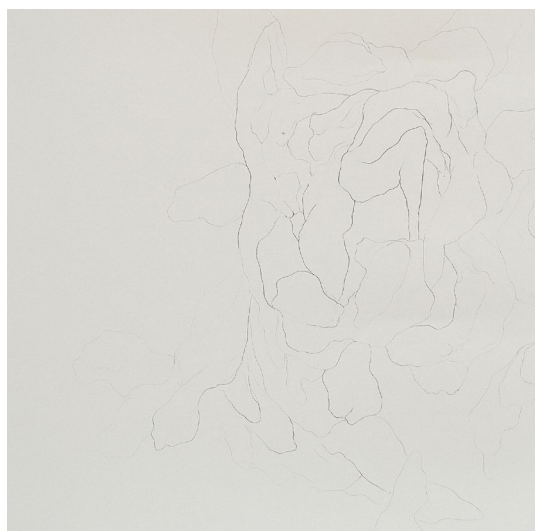
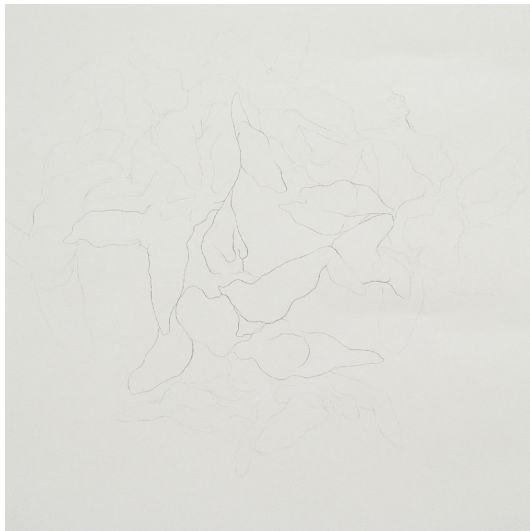
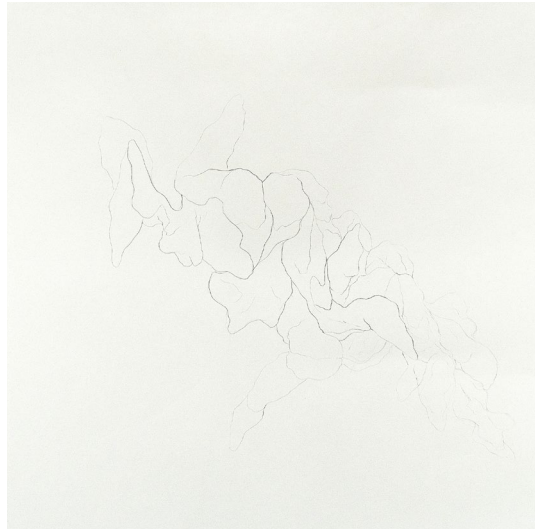
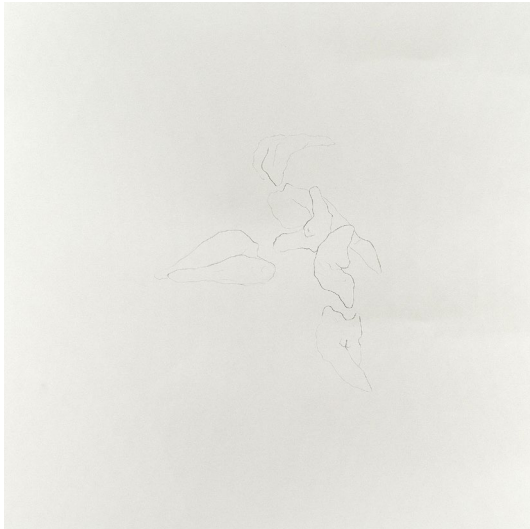
La importancia del proceso de transformación y cambio, ideas que se complementan o contradicen.

Mis tiempos de creación en el estudio están mezclados, unidos, entrelazados, todas las partes se complementan entre ellas. Pinto en gran formato, luego dibujo a lápiz, dibujo con el pincel con las tonalidades que me han sobrado de la paleta, hago pequeñas pinturas, medianas, vuelvo a dibujar, continuo con los cuadros de gran formato...

Todas las partes son igual de importantes, todas las formalidades y dinámicas tienen el mismo hilo conductor, el mismo sentido, cuerpo, experiencia.

La corporeidad, la ausencia, lo habitado e inhabitable que fluye en su conflicto, en anhelo de resistir, de no ser.

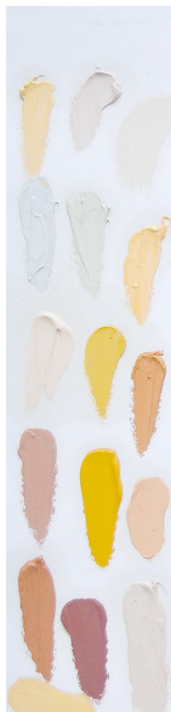
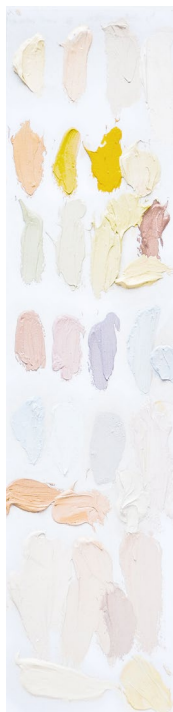

Abstracto + zonas muy figurativas
nuevos detalles a más

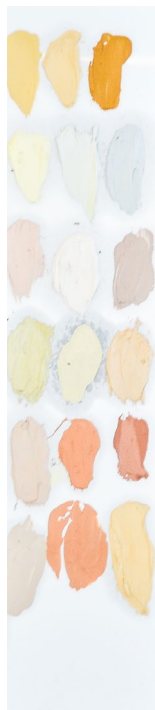
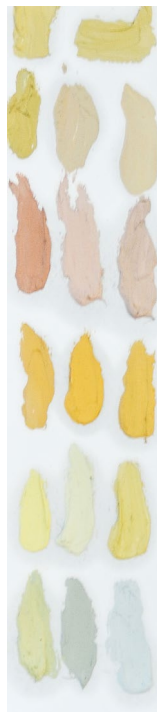
Por niveles, planos, incluso que

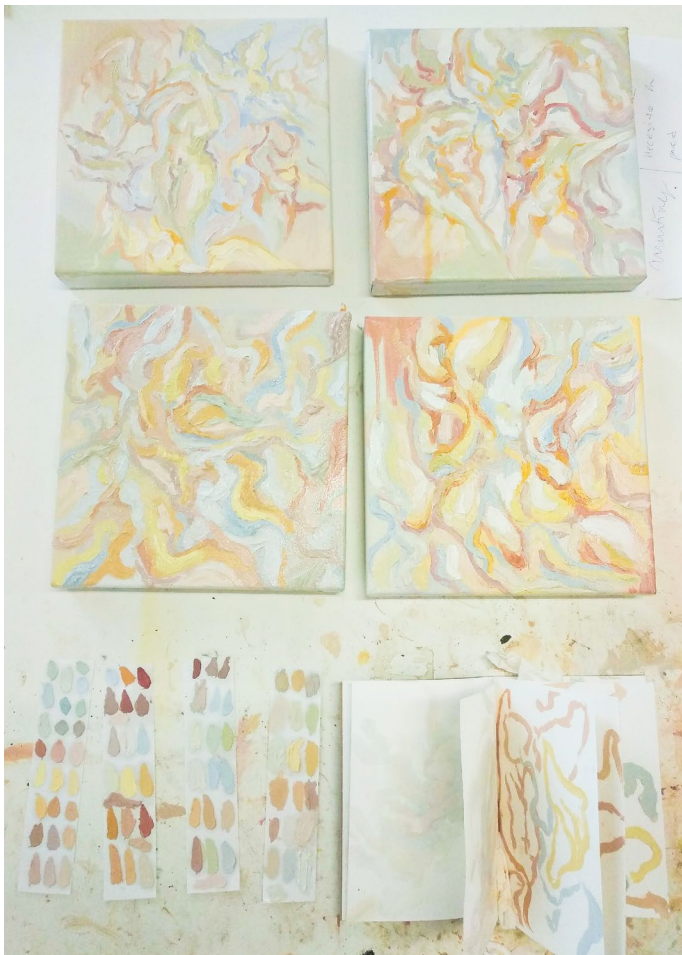

Estudio y búsqueda de tonalidades.

Cada cuadro tiene unas tonalidades, unos contrastes, unos espacios y una formalización diferentes. De manera sutil o más pronunciada. Por tanto las tonalidades y los colores contrastan de maneras diferentes. Cuadros más sutiles con unas tonalidades más grisesas o pastel con más mezcla de blanco. Otros con más masa y colores más saturados u oscuros.

De esta forma intento buscar dinámicas, relaciones o discordancias entre los cuerpos o la figura y el fondo. De todas formas entre ellos siempre hay unos elementos sutiles que conservan, como algunas formas, gestos, huecos, espacios, partes más intuitivas o más definidas.

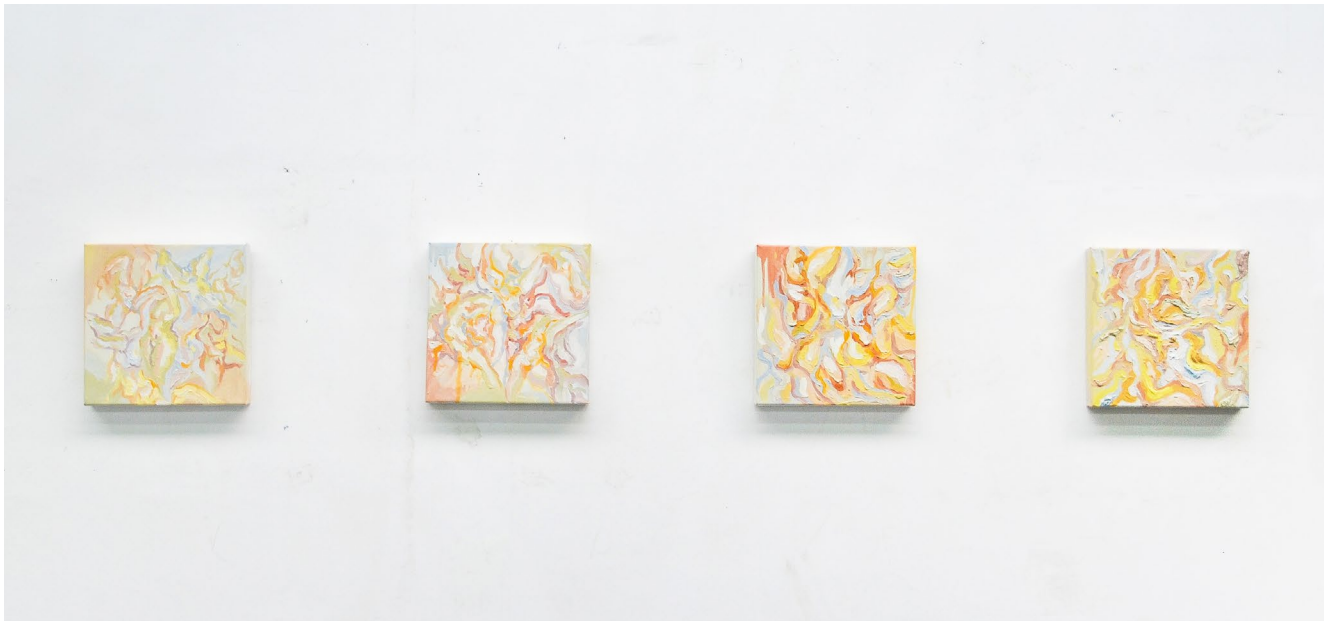

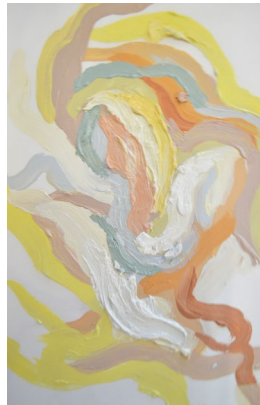
En estas obras de pequeño formato he ido jugando con el cuerpo, el espacio, la masa, colores, composición...

De la forma más figurativa hasta la abstracción de la forma. Estas últimas implican un grado más elevado de espontaneidad, fluidez, improvisación, soltura. Ya que durante este largo proceso muchas veces me he sentido cohibida, como que no llegaba a expresar todo lo que sentía. La forma quedaba estática, me gustaba estéticamente el resultado pictórico, aún así faltaba una sutil potencia, desgarrro, agresividad, carácter.

Intenté liberarme poco a poco de todas estas cargas, de la buena conducta, buena obra, iniciando una serie de obras en pequeño, formato medio y gran formato. Constaté que en gran formato, como el gesto implica más movimiento y excede de los límites habituales, es decir hay un sobreesfuerzo para quede reflejado ese sentimiento espontáneo. El trazo quedaba diferente que en pequeño formato, ya que en este el movimiento es más pequeño, más natural. Además de las capacidades de la pintura al óleo en las pinceladas.

Intento generar espacios corporales que se abstraen, manchas, líneas de color, ejercidas de manera fluida, descontrolada, emergen resultados diversos pero con algo en común, mi vibración.

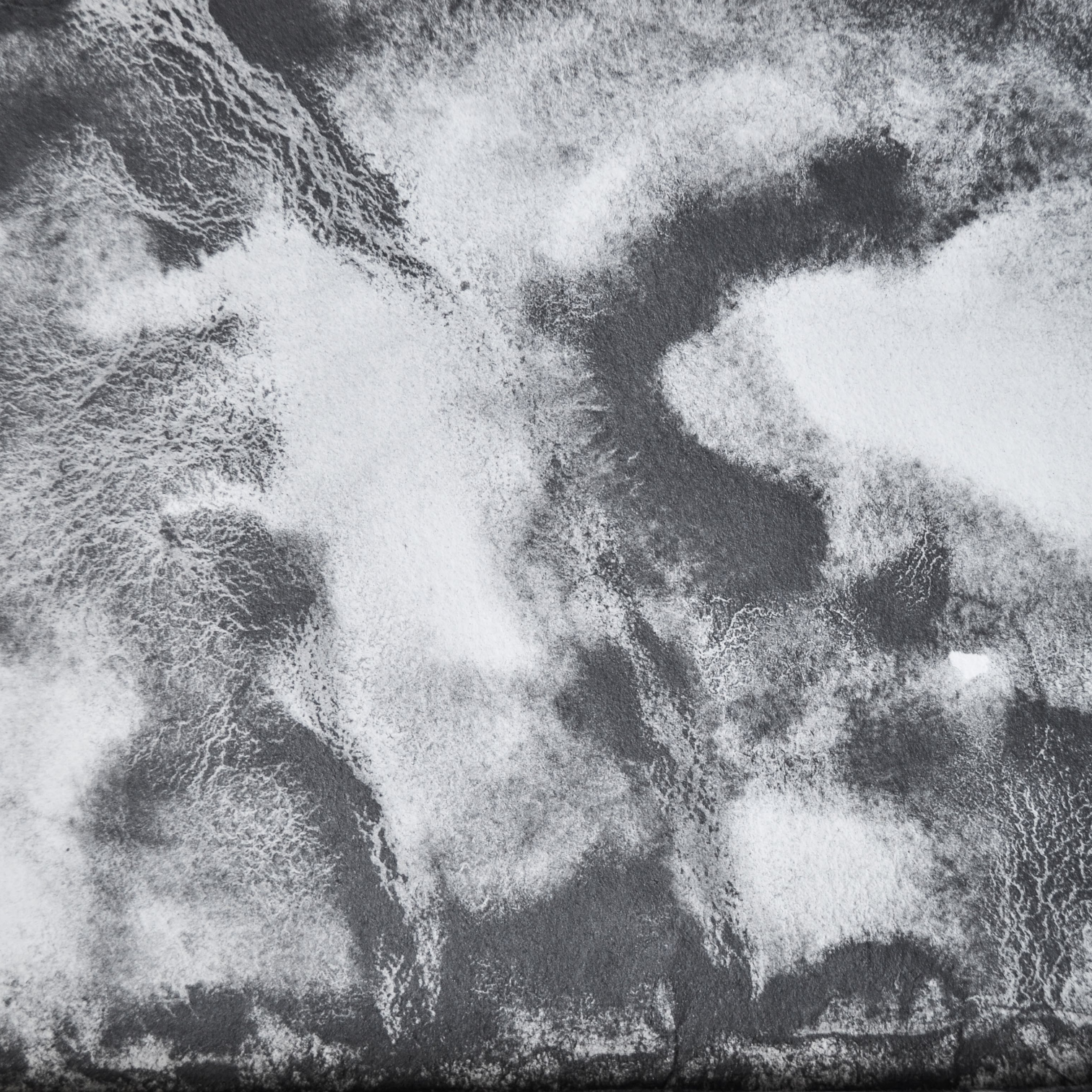

Segunda Pintura 2m por 2m

Primero hago el fondo, aplicando capas y tonalidades diferentes que luego al aplicar aguarrás y a causa de la gravedad se produce un goteo, los colores se mezclan entre ellos creando unas dinámicas, tensiones y relaciones, un plano. Cuando esta capa se seca aplico las líneas, la forma con relación al espacio. Con pinceles grandes y anchos aplico el claroscuro a través de tonalidades. Respetando tiempo de secado entre capas y las dinámicas entre las diferentes tonalidades.

- Paleta: colores pasteles aplicando blanco titán, sin pigmento gris.
- Composición: de cinco cuerpos, con contacto entre ellos, superposiciones y deslimitando cuando acaba un cuerpo y empieza otro.
- Cuerpos con connotaciones ficticias, desproporciones y pequeñas discordancias.

Tercera pintura 2m por 2m

Paleta de colores mas grisacea.

Composición de tres cuerpos, dejando más hueco y relación con el fondo.

Eliminación rostros.

Mismo método pictórico de capas que los anteriores cuadros.

Añadiendo mas diferencia de escala entre las figuras, pero no demasiada.

En este siguiente cuadro 150 x 150 cm. decidí hacer un cambio de tonalidad de fondo más oscura, utilizando colores fríos como el verde y oscuros como diferentes grises, además de pequeños chorreos muy sutiles de marrón para introducir ligeramente la figura.

Como anteriormente había dado mucha importancia al cuerpo perdido en la inmensidad del espacio. Ahora quería dar más la sensación de saturación, de masa, materia, jugar más a deslimitar el cuerpo con una composición más compleja donde hay formas que se entienden mejor y otras son más gestuales deslimitadas. Yo veo los cuerpos y las formas de manera clara, pero el espectador entra en conflicto y tiene que hacer un sobreesfuerzo para entenderlo.

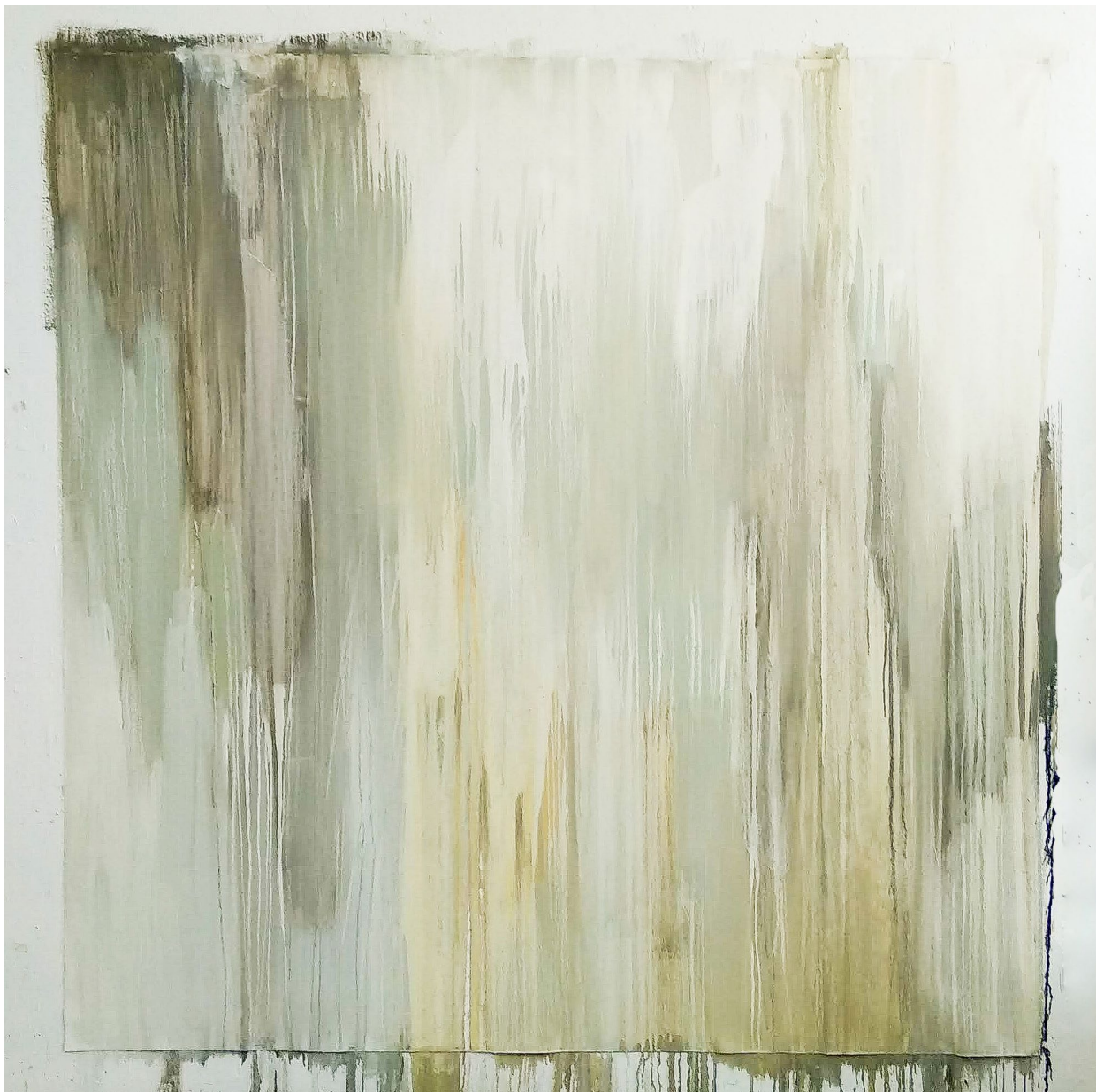
Lo cuerpos son de tonalidades más cálidas. Además hay más diferencias espaciales entre los cuerpos situados en primer plano y los situados en segundo, tercer y cuarto plano.

Los gestos y movimientos de estos parten de la propia sensación corporal a través de las performance y cómo he encontrado romper con el movimiento para poder expresarme en pleno conflicto, en un yo completo formado por diferentes partes.

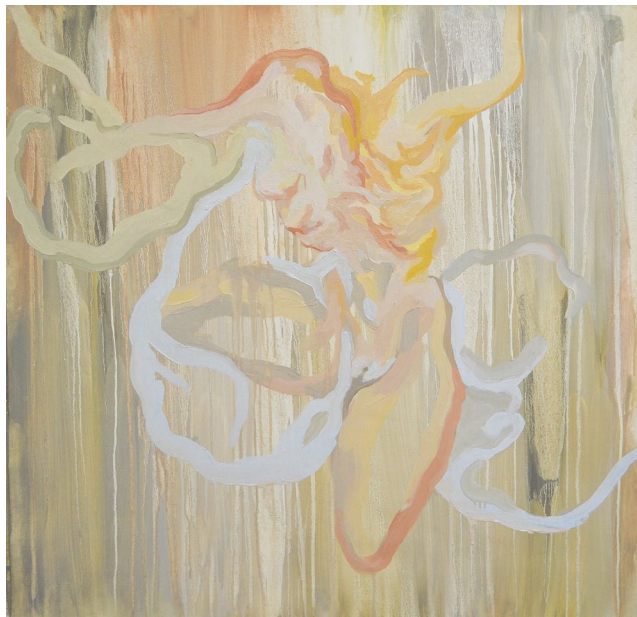
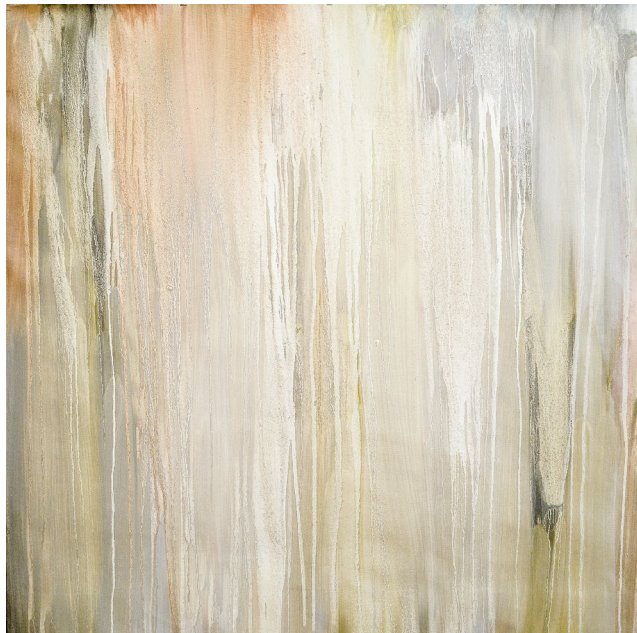
Este cuadro refleja las diversas corporeidades, maneras de ser, sentir, pensar, ver que forman una gran masa, una unidad, un cuerpo, un yo. Con partes fragmentadas, en conflicto, deshaciéndose para rehacerse, en tensión, pero que encuentra una estabilidad una manera de no ser. Adquiriendo una organicidad de la cual se genera a partir de muchas variables, segmentos, disociaciones, acciones, expresiones, sensibilidades y necesidades.

OBRA

AUTORETRATO

Pintura al óleo sobre tela

150 x 150 cm

María Cuéllar

Mayo 2019

EXERENCIA CORPORAL V

Pintura al óleo sobre tela

200 x 200 cm

María Cuéllar

Marzo 2019

EXERENCIA CORPORAL IV

Pintura al óleo sobre tela

200 x 200 cm

María Cuéllar

Febrero 2019

EXERENCIA CORPORAL II

Pintura al óleo sobre tela

200 x 200 cm

María Cuéllar

Diciembre 2018 - Enero 2019

EXERENCIA CORPORAL III

Pintura al óleo sobre tela

150 x 150 cm

María Cuéllar

Enero 2019

COMPENETRACIÓN I

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Febrero 2019

COMPENETRACIÓN VI

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Junio 2019

COMPENETRACIÓN V

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Junio 2019

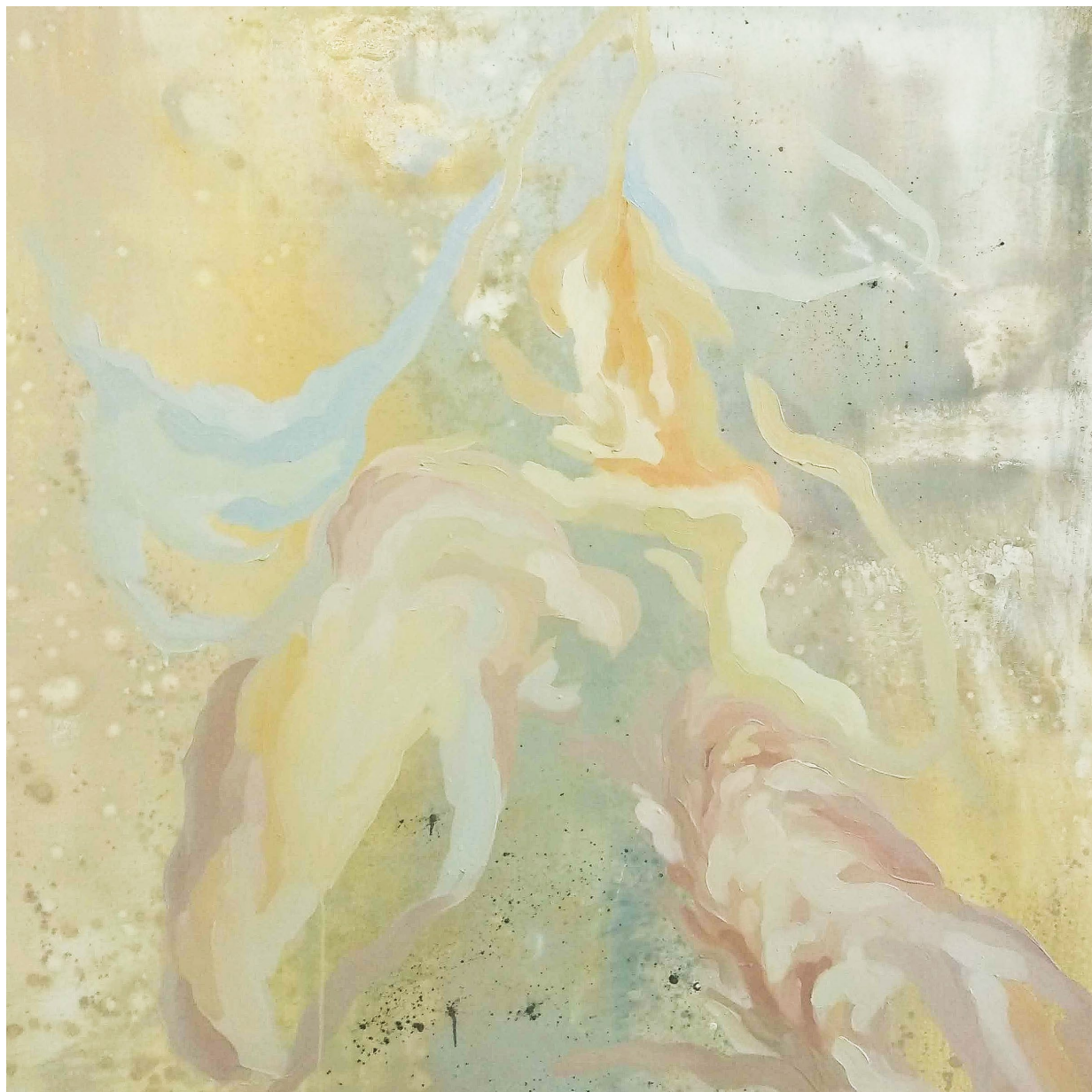
COMPENETRACIÓN III

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Abril 2019

COMPENETRACIÓN IV

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Marzo 2019

COMPENETRACIÓN II

Pintura al óleo sobre tela

100 x 100 cm

María Cuéllar

Marzo 2019

Densidades | Pinturas al óleo sobre tela. 27 x 27 cm. María Cuéllar. 2019

Densidades II Pinturas al óleo sobre tela. 27 x 27 cm. María Cuéllar. 2019

FLUID FRAMES Pintura al óleo sobre papel. 70 x 70 cm. María Cuéllar. 2019

CONCLUSIONES

Todas estas experimentaciones, reflexiones e intuiciones han surgido de un sentimiento de conflicto del yo, del no ser corporal fragmentado a causa del contexto social e histórico heredado nuestras identidades se forman. Estos factores están en continua fluctuación, juego de resistencias, entre el ser y no ser o formar parte de la norma establecida. Y de una forma sin filtros están plasmados en mis pinturas, de una forma u otra.

El proceso ha sido agradable ya que he intentado desprenderme de aquellas cosas que me bloqueaban y que me determinaban, a partir de las necesidades he ido escribiendo, leyendo y pintando. Descartando algunas cosas y apoderándome de otras por ejemplo la forma en la que quiero presentarme, en aquello que me identifica, del deseo, del conflicto sin rechazarlo o intentar sobrepasarlo. Han habido momentos de fatiga, pero partiendo de unas ideas y experiencias desordenadas, incoherentes, mediante el relato pictórico y escrito, las decisiones tomadas durante la trayectoria, he llegado a un punto de consolidación donde he encontrado una estabilidad en lo inhabitable. Hasta obtener una seguridad dentro de este desajuste.

He ampliado el registro pictórico, las visiones, la forma de expresar mis experiencias de diferentes maneras y formatos aún teniendo un gran sentido en común. He investigado y encontrado los argumentos, que a partir de una experiencia corporal, están dentro de este desajuste y del contexto social, que busca una cierta emancipación momentánea para poder estar en el espacio de la esencia del límite.

BIBLIOGRAFÍA

- Adriana Nausica Pais. Is dancing only dancing?. Corporalidades desafiantes. Reconfiguraciones entre la materialidad y la discursividad: Universidad de Barcelona. 2018
- Amelia Jones. El cuerpo del artista. Phaidon. 2006
- Clement Rosset. Lejos de mí: estudio sobre la identidad. Marbot. 2017
- Emilia Olivé. Arte en cuerpo de mujer. Temps d'Educació; 2017: Núm. 52
- El arte y el cuerpo. Phaidon. 2016.
- Maria Lassnig, obras, diarios y escritos. Fundació Antoni Tàpies. 2015
- María Laura Rosa y Soledad Novoa Donoso. Compartir el mundo. La experiencia de las mujeres y el arte. Santiago de Chile: Editorial Metales Pesados. 2017.
- Marta Sanz. Monstruas y centauros. Barcelona: Editorial Anagrama. 2018.
- Martí Peran. Indisposición general : ensayo sobre la fatiga. Hondarribia. Editorial Hiru, 2016
- Mireia Ferrer Álvarez. Cuerpos propios. Antagonismos en el arte de performance femenina en la época del giro performativo. Asparkía: investigació feminista, 2018, núm. 33
- Nancy Princenthal y Sue Scott. After the revolution, women who transformed contemporary art. Munich : Prestel, 2013.
- Patricia Márquez. Cuerpo y arte en la psmodernidad: Las mujeres visibles. Arte, Individuo y Sociedad. 2002
- Siri Hustverdt. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia. Barcelona: Editorial Planeta. 2017.
- Tony Godfrey. La Pintura hoy. Phaidon. 2010

